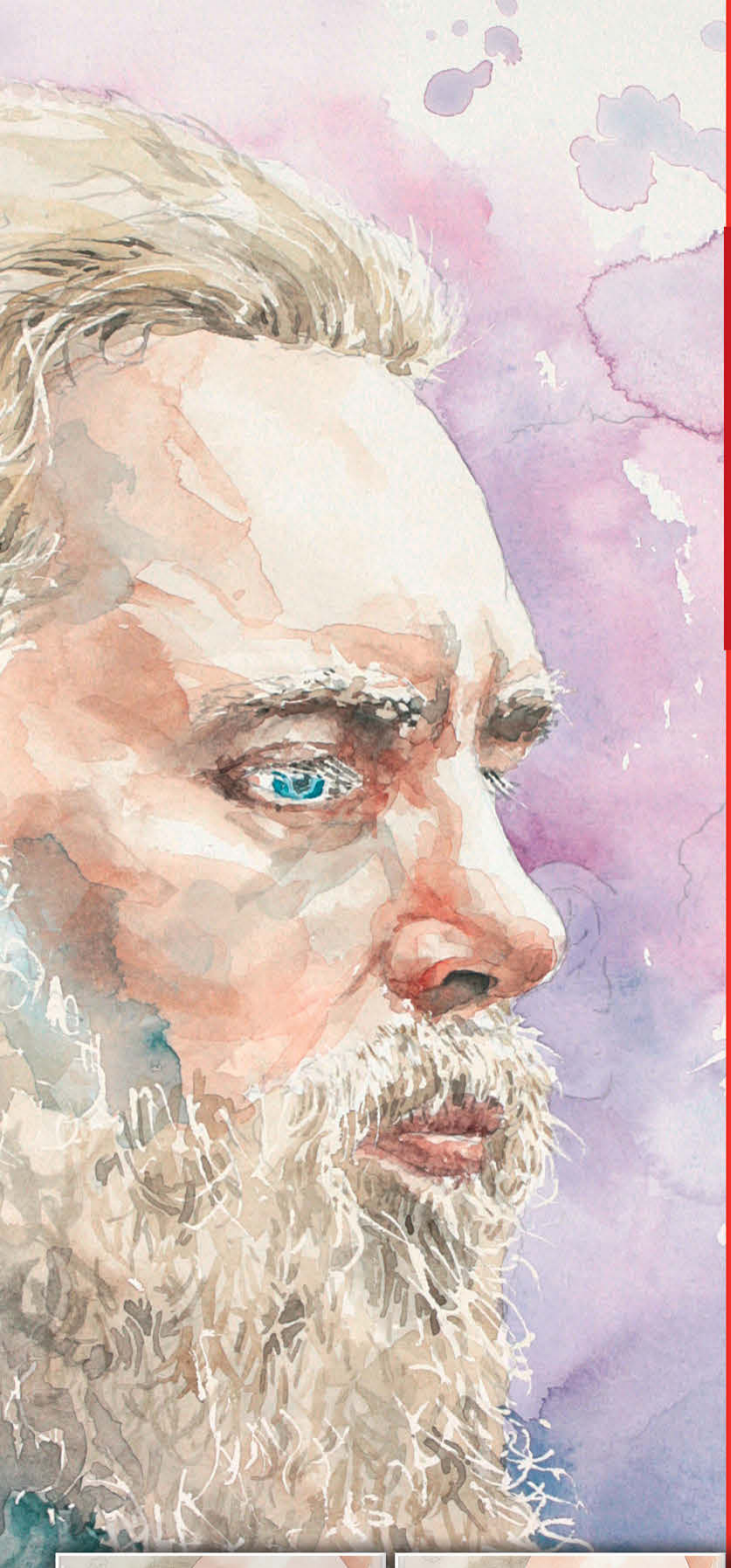
Валерио Либралато

Рисуем портрет

Пошаговый самоучитель

по рисованию акварелью

Экспресс-курс



Валерио Либралато

Рисуем портрет

Совместно с Татьяной Лаптевой

ЭКСМО
Москва
2014

УДК 75.02
ББК 85.14
Л 55

Либралато В.

Л 55 Рисуем портрет. Школа акварели Валерио Либралато / В. Либралато, Т. Лаптева. — М. : Эксмо, 2014. — 112 с. : ил. (Учимся рисовать акварелью с Валерио Либралато).

Предлагаем вашему вниманию современный самоучитель по рисованию портретов акварелью авторства знаменитого итальянского художника Валерио Либралато.

Эта книга станет бесценным проводником для начинающих художников, только пробующих себя в технике рисования акварелью.

Подробные описания, многочисленные иллюстративные примеры и пошаговые упражнения «пишем вместе» позволят легко и быстро приобрести необходимые навыки и стать настоящим художником-акварелистом.

Издание для досуга

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ АКВАРЕЛЬЮ С ВАЛЕРИО ЛИБРАЛАТО

Валерио Либралато
Татьяна Лаптева

РИСУЕМ ПОРТРЕТ
ШКОЛА АКВАРЕЛИ ВАЛЕРИО ЛИБРАЛАТО

Директор редакции *Е. Капьёв*
Ответственный редактор *А. Полбенникова*
Младший редактор *А. Горбатова*
Художественный редактор *Е. Анисина*
Корректоры *Н. Витько, Е. Клёпова*

Оригинал-макет *Н. Кирилловой*

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86,8 (495) 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями *обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»*
E-mail: **international@eksmo-sale.ru**
International Sales: International wholesale customers should contact Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить по адресу: http://eksmo.ru/certification/

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 24.02.2014. Формат 84x108$^{1}/_{16}$. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,76.Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-699-66678-2

ISBN 978–5–699–66678–2

© Либралато В., Лаптева Т., текст, иллюстрации, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Содержание

Введение 4

Учимся писать и делаем наброски 7

- Наброски 8
- Ракурсы 12
- Как лучше передать цвет кожи 16
- Рисуем глаза 18
- Рисуем нос 25
- Рисуем губы 30
- Рисуем ухо 34
- Учимся передавать фактуру волос. Волосы и борода 37

Детский портрет 41

- Портрет малышки 44

Профиль 49

- Женский профиль на светлом фоне 52
- Женский профиль с насыщенным фоном 59

Монохромный портрет 65

- Мужской портрет 68
- Старушка 74

Двойной портрет 79

- Двойной монохромный портрет 82
- Двойной портрет 85

Пишем вместе 93

- Женщина в очках 94
- Мужской портрет «Саксофонист» 100
- Девочка в шляпе 105

Послесловие 112

Введение

Мы рады представить нашим читателям новую книгу, полностью посвященную портретам.

Возможно, многие из вас уже видели акварельные портреты в музеях и на выставках. Например, изображение Льва Толстого работы Ильи Репина (1901) поражает своей реалистичностью. С полотна на нас устремлен взгляд мудрого старого человека. Его борода густая и окладистая. Но если присмотреться, то можно увидеть небольшие полупрозрачные мазки — лессировки, которые как бы вылепливают всю форму.

А вот совсем другой подход к акварели: Карл Брюллов «Портрет женщины в тюрбане» (1829–1830). Акварель чистая и прозрачная. Портрет написан настолько мягкими переходами цвета, что трудно разглядеть мазки. Все выглядит очень реально, как единое целое. Нежнейшие отмывки и лессировки в складках ткани.

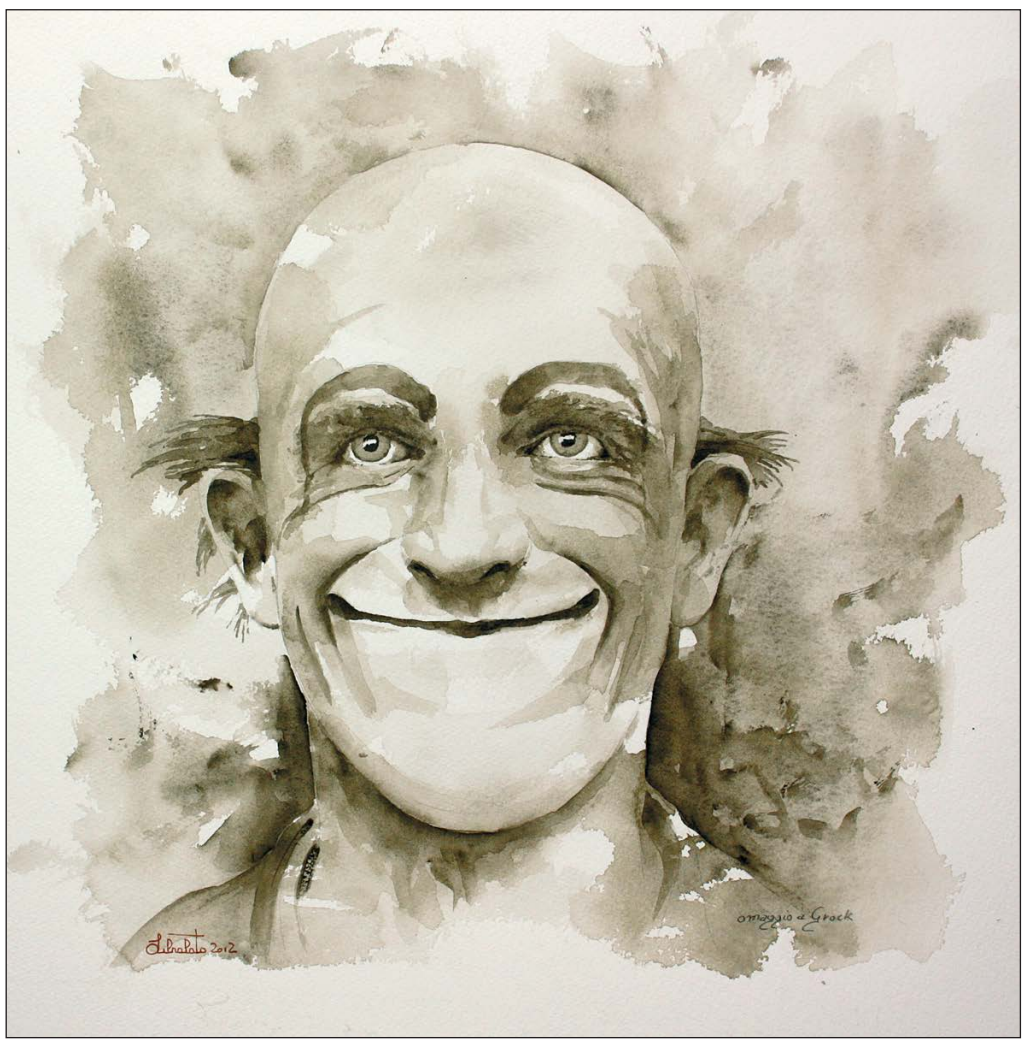
Со временем школы и техники акварели менялись, приобретая все более свободный характер письма. Так, письмо по сырому с затеками цвета создает совершенно декоративный вид.

Рассмотрите эту работу, в ней буйство цвета сочетается с текущим фоном, словно вода выливающимся с картины, а глаза смотрят с портрета сквозь вас куда-то вдаль.

Если же говорить о декоративности письма, то монохромный портрет — самый яркий его представитель. Одноцветные работы сильно отличаются от многоцветных по технике письма, чем они и интересны.

В этой книге мы расскажем обо всех техниках и приемах. Вам же остается запастись бумагой, красками и терпением. Не огорчайтесь, если с первого раза не получится. Мы советуем начать с небольших зарисовок, совсем простых, выполненных прямыми мазками или отдельными пятнами. Не важно, как вы начнете писать это, важно дальнейшее развитие, переход к настоящим портретам. А еще мы желаем вам, чтобы эта книга стала увлекательным путешествием, в котором вы будете перебираться с одной страницы на другую, наполняя свои альбомы чудесными акварелями.

Ну что же, переходим от слов к делу!



Учимся писать и делаем наброски

Наброски

Прежде чем приступать к написанию портрета, давайте для начала потренируемся, а заодно и разберемся немного с построением. Наброски полезно делать для того, чтобы лучше понимать форму, объем и способы их передачи. Попробуем написать по отдельности глаза, нос, губы и уши, а потом соберем их вместе. Для удобства посадите перед собой модель: подругу, бабушку, дедушку и т. д. Или, в крайнем случае, вооружитесь фотографией.

Рассмотрите эти наброски. Они выполнены по-разному. В первом случае используется только черная акварель и заливка пятнами по легкому карандашному рисунку. Цветом закрыты только теневые части и обозначены морщины, этого достаточно для быстрого наброска.

Лицо девушки анфас выполнено акварельным карандашом с легкими полутонами для обозначения объема, сама же конструкция поддерживается за счет карандашной штриховки.

Линейные наброски. Попробуйте, не отрывая руки, одной линией нарисовать профиль. В этом случае достаточно линии и пятна, чтобы передать характер.

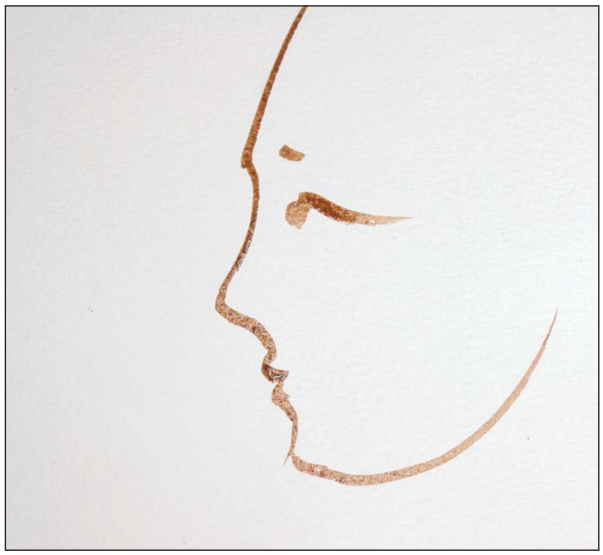
Мужской профиль

1. Разведите краску на палитре так, чтобы можно было макать кисть, как в чернила. Одной линией наметьте профиль.

2. Широким мазком залейте теневую часть вокруг глаз, а также обозначьте нос и щеку. Обратите внимание, что достаточно этого одного мазка для передачи объема.

3. Не дожидаясь, пока краска высохнет, усильте тон вокруг глаз, а также обозначьте и сам глаз. Для этого достаточно нескольких небольших пятен и штрихов. Волосы выполните двумя широкими штрихами, можете изменить цвет, чтобы они отличались от лица.

Женский профиль



1. Для женского профиля постарайтесь сделать линию тоньше и изящнее. Также наметьте глаз и бровь, но не прорисовывайте полностью.

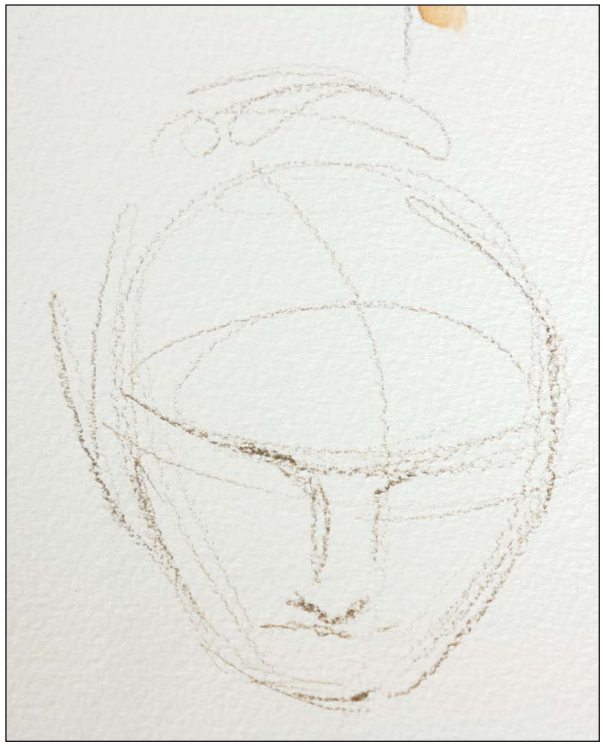
2. Очень мягко и прозрачно, без резких линий и углов, залейте теневую часть. Также обозначьте ноздрю и верхнюю губу.

3. Так же, как и заливку на лице, выполните теневую часть шеи. Усильте тень около глаза, обозначьте бровь и нарисуйте глаз. Оттенком потемнее несколькими полукруглыми мазками обозначьте волосы. Не нужно рисовать всё, достаточно нескольких мазков, для того чтобы обозначить объем.

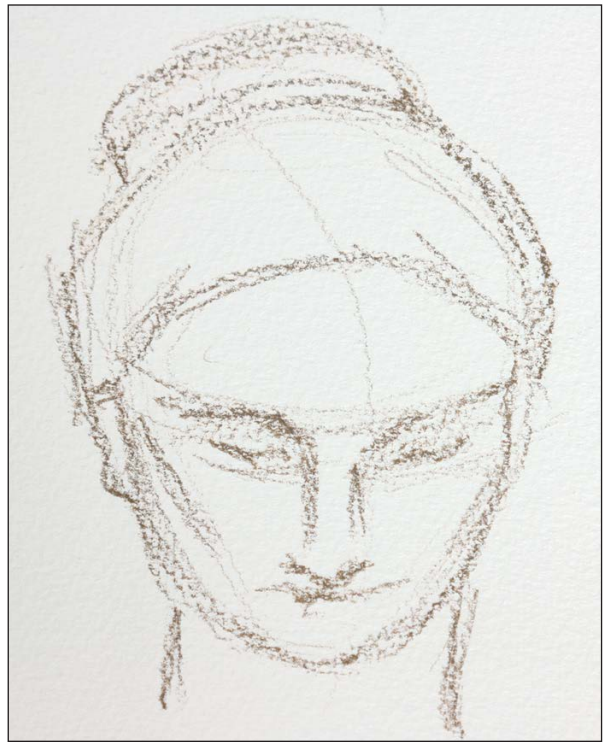
Ракурсы

А теперь давайте попробуем покрутить головой. Обратите внимание: в зависимости от того, как повернута голова, меняются и тени на лице, и линия глаз и рта.

Опущенная голова

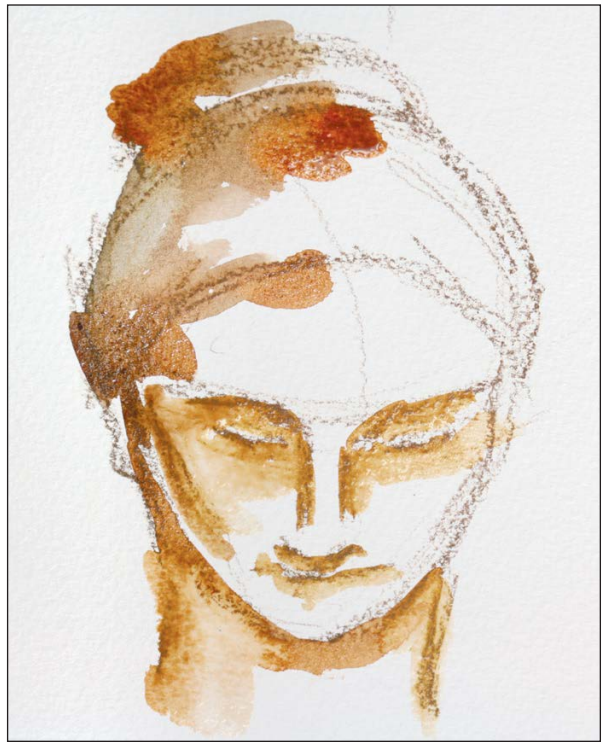


1. Выполните быстрый рисунок акварельным карандашом. Наметьте овал лица, центральную линию; не забывайте, что в основе у нас находится шар, соответственно, все линии идут по окружности. Линии бровей и глаз как бы опущены вниз. Наметьте их с помощью вспомогательных линий.



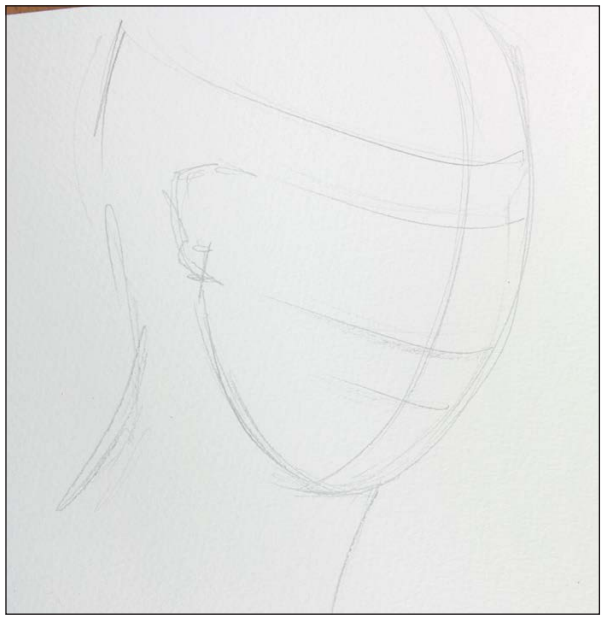
2. Добавьте карандашную прорисовку глаз, носа и рта. Обозначьте контур линии волос и ухо.

3. Цветовыми пятнами выделите теневую часть головы, волосы. Так будет определен объем.



4. На лице тени будут располагаться под глазами, носом, губами и подбородком. На свету остаеюся лоб нос и щеки. Теперь хорошо видно, что голова опущена вниз и свет на нее падает сверху.

Анфас. Поворот в три четверти



1. Начнем с карандашного наброска. Обозначаем овал лица, центральную линию и — по окружности — линии глаз, рта и носа. Это все вспомогательные линии.

2. Карандашом наметьте глаза, нос, рот. Не забывайте, что рисунок должен опираться на предварительное построение: это нужно для того, чтобы не было перекосов.

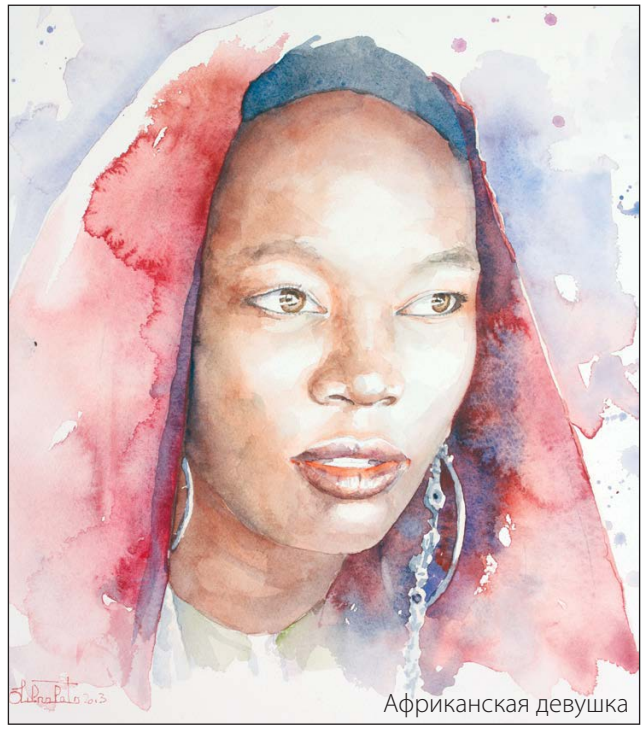
3. Залейте теневую часть лица. Посмотрите, как сразу появляется нос и вырисовывается объем.

4. Так же легкими тенями проработайте и вторую часть лица. Постарайтесь сохранить разницу оттенков между левой и правой сторонами лица. Верхнюю часть носа и лоб оставьте нетронутыми, лишь сделайте небольшую тень на переносице.

5. Темным пятном обозначьте волосы и глаза. Для того чтобы передать взгляд, достаточно сделать пятна, расположенные в одном направлении. Таким образом, глаза не будут косить.

Как лучше передать цвет кожи

Рассмотрите эти два портрета, они написаны примерно с одной и той же цветовой насыщенностью, но при этом мы сразу же понимаем, что эти две женщины имеют различный цвет кожи. Обратите внимание на то, что освещенные части лица имеют еле заметный оттенок, но при этом данные оттенки в своей основе совершенно разные. То есть их составляющие различны. Для каждой был подобран свой состав. Соответственно, и теневые части будут сильно отличаться. Прежде чем приступать к работе, смешайте цвета на палитре, а затем пробуйте их на бумаге. Делайте небольшие выкраски полученным оттенком, для того чтобы добиться желаемого результата.



Африканская девушка

Девушка в очках

Вот небольшие подсказки, как составлять оттенки, передающие цвет кожи.

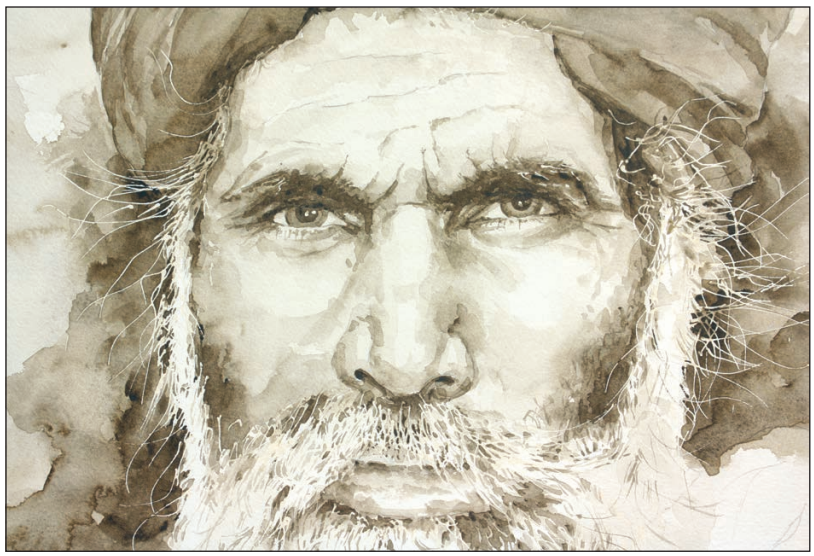
Цвет кожи европейского жителя
оранжевый + пурпурный + ультрамарин

Цвет кожи африканцев
марс коричневый + пурпурный + красно-оранжевый + охра золотистая + ультрамарин

Оттенок кожи жителей Индии и Азии
оранжевый + охра золотистая + кадмий желтый + ультрамарин

Рисуем глаза

Мы потренировались делать легкие наброски, без особой проработки и использования полной цветовой палитры. Теперь же давайте поработаем над построением и цветом. Начнем с глаз. Глаза — важнейшая деталь портрета. Глаза передают настроение и характер человека. Рассмотрите портреты.

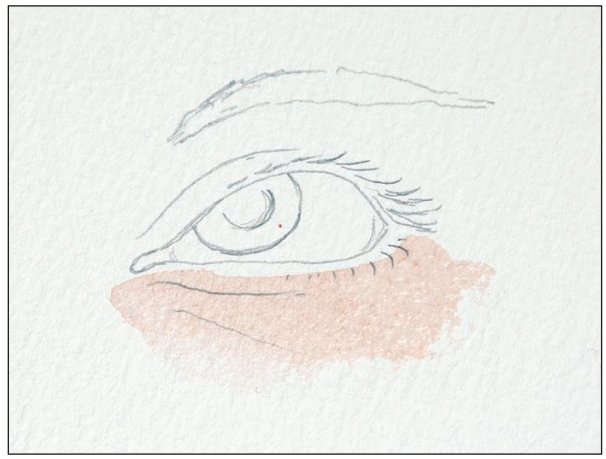


Глаза старого человека серьезны, и он как бы вглядывается в даль. Этот взгляд с прищуром раскрывает его характер. Он молчалив и строг. Взгляд сух, брови слегка нахмурены, но нет выражения злости. Скорее мудрость скрывается в небольших морщинках около глаз.

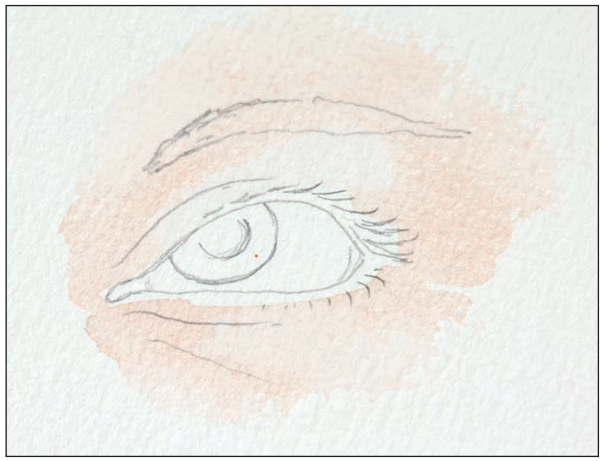
А это совсем другие глаза, широко распахнутые и мечтательные. Блеск передает состояние задумчивости. Посмотрите, взгляд устремлен вверх, как бы в небо. Глаза широко раскрыты, и практически нет тени от век и ресниц. Блики как бы перекрывают центральную часть глаза, но за счет этого и создается эффект глубины взгляда. При достаточно темном коричневом оттенке глаз голубоватый блик совершенно не мешает и даже не выглядит как инородное пятно, а, наоборот, делает глаза реальными, словно в них отражается небо.

А теперь давайте и мы с вами нарисуем глаза.

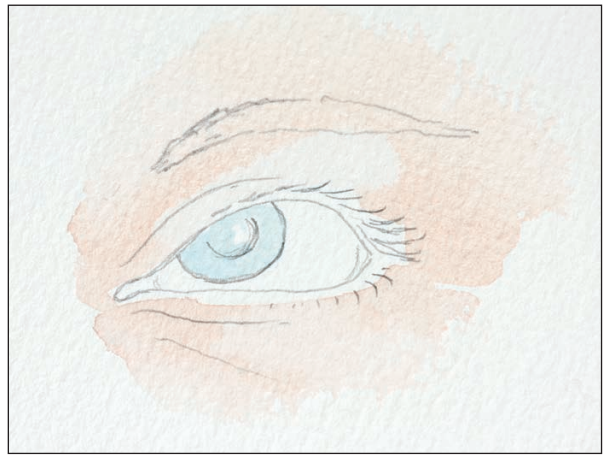
1. Нарисуйте карандашом глаз. Рисунок должен быть тонким и линейным. Начните с формы глаза, затем обозначьте веки. Отметьте небольшими штришками ресницы и одной линией обведите бровь.



2. Составьте на палитре бледно-розовый оттенок, он должен соответствовать светлой коже. Проверьте на краю бумаги и только после этого приступайте к работе. Аккуратно залейте нижнее веко, начиная от контура глаза.

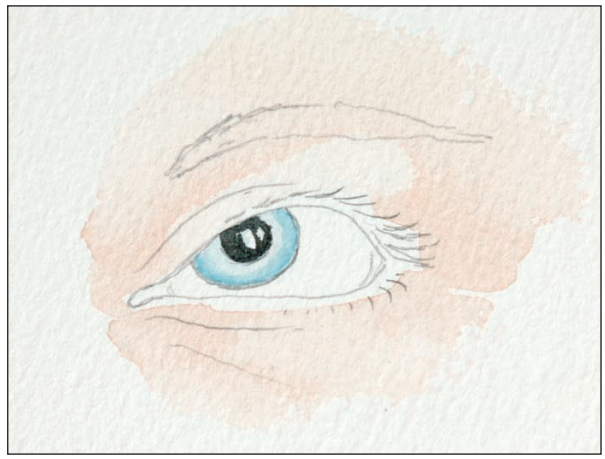


3. Тем же тоном залейте и всю верхнюю часть, но в данном случае заливка не должна быть равномерной. Верхнее веко оставьте немного светлее.

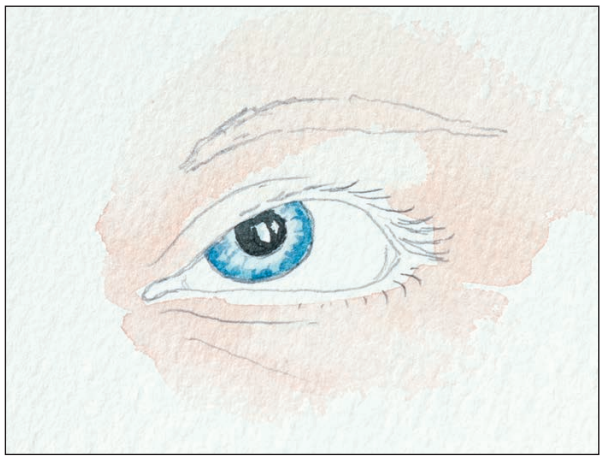


4. Глаз залейте очень легким и прозрачным оттенком голубого. Заливка должна быть равномерной, оставьте нетронутым только место блика.

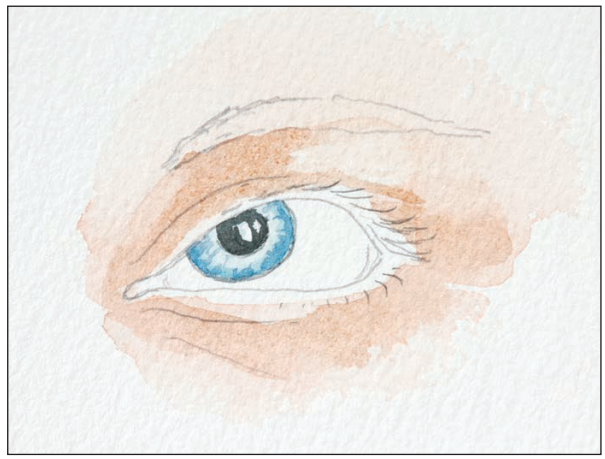
5. Подождите, пока первый нанесенный слой высохнет, и после этого проработайте глаз еще раз. Сделайте такую же прозрачную обводку глаза. При нанесении краски второй раз тон усилится. Но будьте внимательны, чтобы контур не был слишком ярким и контрастным.



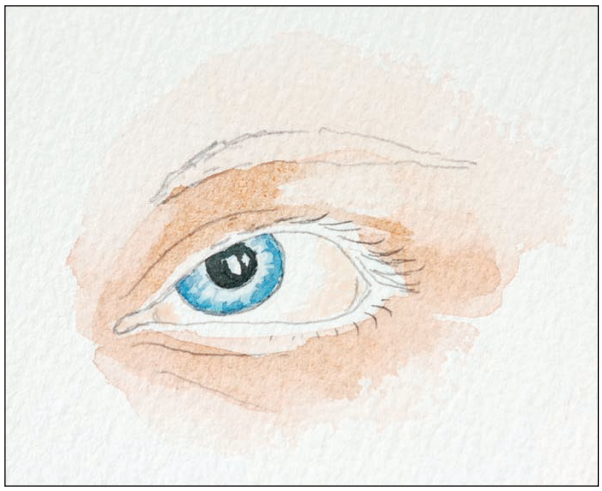
6. Черную краску смешайте с синей, для того чтобы она не была слишком резкой. Получившимся оттенком залейте зрачок, оставьте белыми небольшие точки-блики.



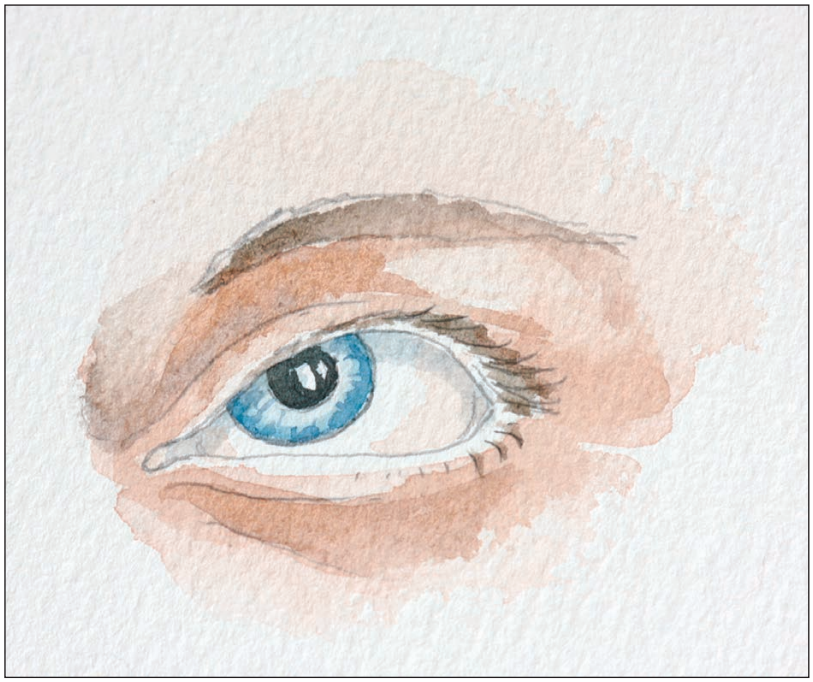
7. Возвращаемся опять к голубому оттенку. По сухому еще раз усиливаем обводку и прорисовываем тоненькие прожилки от края к центру. Старайтесь, чтобы они не были слишком одинаковыми и симметричными.



8. Теперь давайте вернемся к коже вокруг глаза. Добавляем легкую тень, для того чтобы создать объем. Сделайте один мазок от центра к внешнему краю глаза, по верхнему веку, а затем так же и по нижнему. Края мазков размойте.



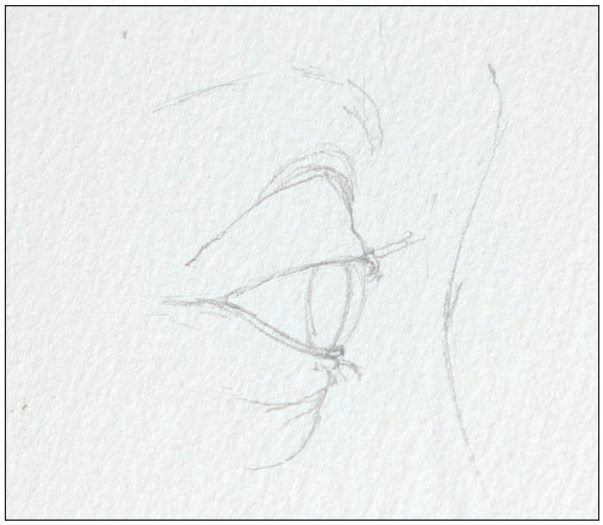
9. Для того чтобы внутренняя часть глаза не смотрелась плоской, нужно сделать небольшие тени в уголках глаза. То есть немного поработать с белком. Используем все тот же телесный оттенок, но только теперь он должен быть совсем прозрачным.



10. И несколько последних теней для завершения объема. Используем тот же оттенок, что и для зрачка. Разбавьте краску на палитре так, чтобы получилась практически серо-голубая водичка — этого будет достаточно, чтобы немного оттенить белок глаза под верхним веком. Залейте бровь и ресницы на внешнем уголке глаза. Так же сделайте тень и над внутренним уголком.

Глаз. Вид в профиль

А теперь давайте посмотрим, как изменится глаз при повороте в профиль.



1. Выполните тонкий карандашный рисунок. Наметьте переносицу, глаз, веки, бровь. Обратите внимание на то, что глаз теперь имеет практически треугольную форму.

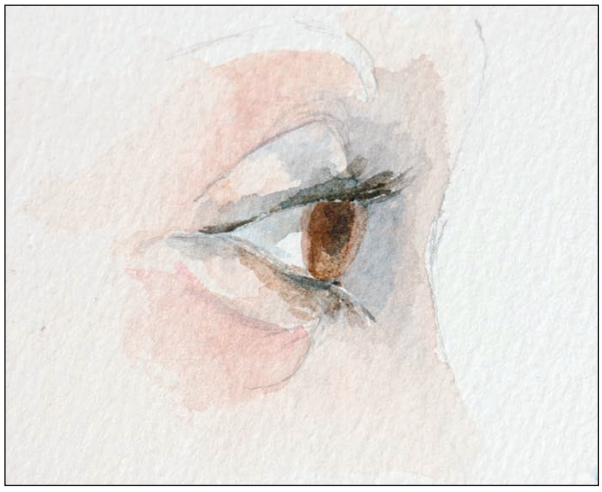
2. Начинаем с заливки вокруг глаза. Составленным оттенком прорабатываем все от контура глаза в стороны.

3. Серо-голубым оттенком выполните тень на переносице так, чтобы оттенить глаз. Сделайте широкий мазок от контура глаза и век к краю носа.

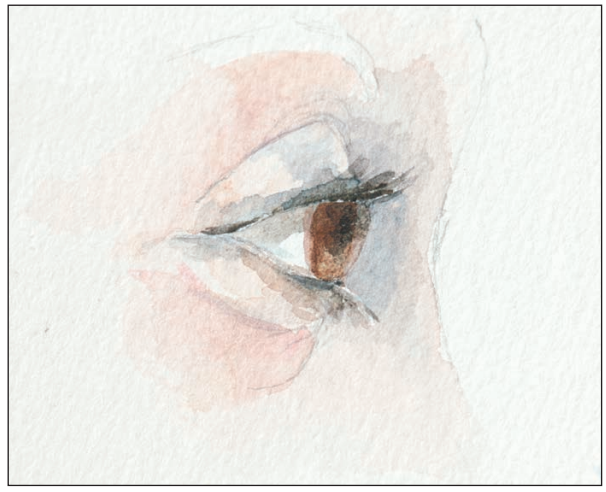
4. Коричневым цветом залейте глаз. Постарайтесь, чтобы тон сверху был насыщенным, а внизу как бы растворялся и становился более прозрачным.

5. Насыщенным телесно-розовым выделяем нижнее и верхнее веко, как бы обходим по контуру. Край мазка размойте, чтобы он не был резким.

6. Тонкой кистью прорисуйте ресницы, для этого можете смешать черный с синим или коричневый с синим. Так же легонько коснитесь и зрачка. Голубой тенью немного прикройте белок глаза под верхним веком, чтобы получился объем. Таким же образом добавьте тень на верхнем веке и немного на нижнем, на внешнем уголке глаза.



7. Добавьте реснички как на верхнем веке, так и на нижнем. Сделайте их очень легкими по цвету и прозрачными. Для этого вам не понадобится черный цвет, лучше смешать коричневый с синим.



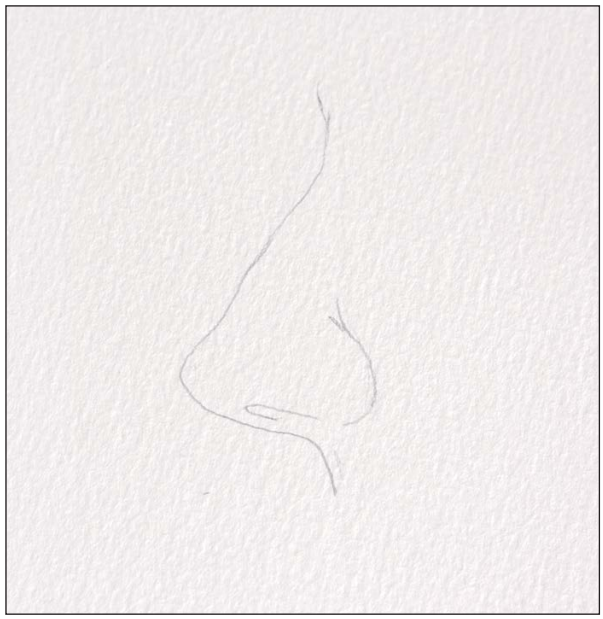
8. Для того чтобы взгляд был виден, нужно немного оттенить верхнюю часть глаза (белок и сам зрачок). Сделайте тень коричнево-голубой.

Рисуем нос

Нос, скажем так, важнейшая деталь лица, выступающая вперед. Ну а если говорить серьезно, то, конечно, в профиль нос нарисовать намного проще, а вот для отображения объема при изображении в фас нужно поработать с построением и тенями.

Рассмотрите портрет. Объем передан за счет теней по обеим сторонам носа, при этом верхняя часть носа остается освещенной. Так же и тень под ноздрями визуально приподнимает освещенный кончик носа.

Нос в профиль

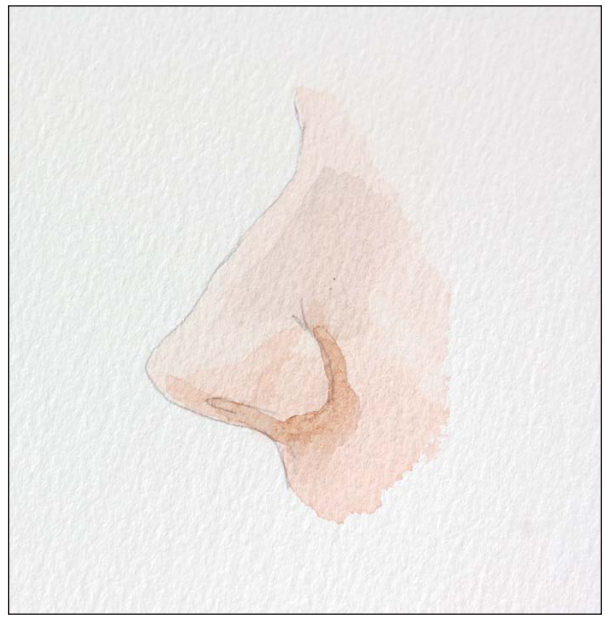


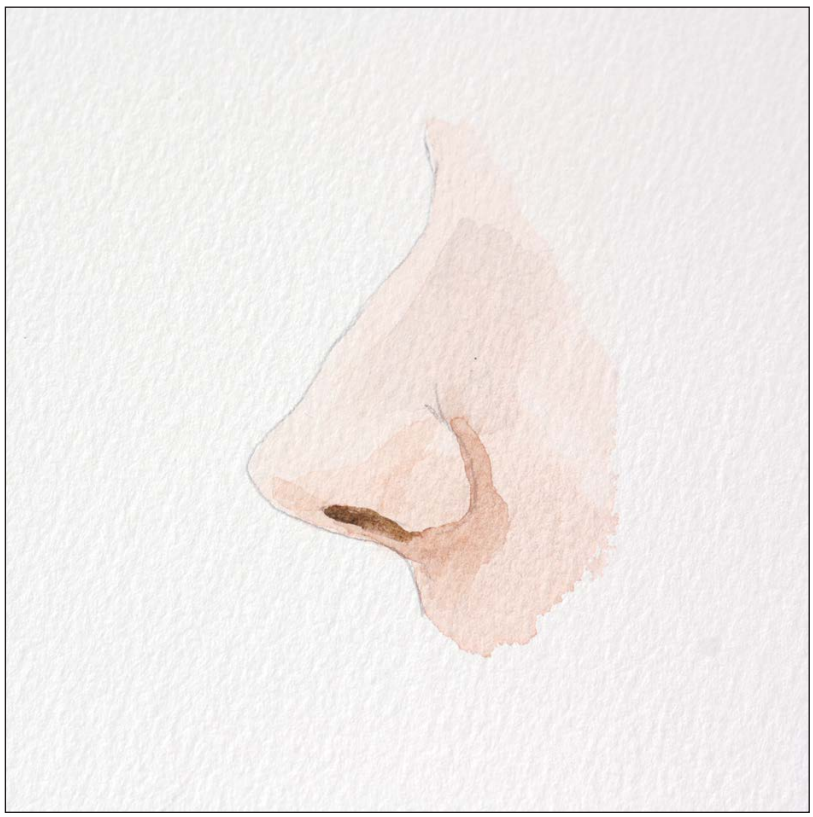
1. Тонкой линией карандашом нарисуйте нос в профиль. Обозначьте полукруглым штрихом пазухи носа, а также ноздри.

2. Составьте на палитре телесный оттенок и залейте полностью весь нарисованный фрагмент.

3. После того как нанесенный слой высохнет, светло-коричневым оттенком прорисуйте теневую часть пазухи носа.

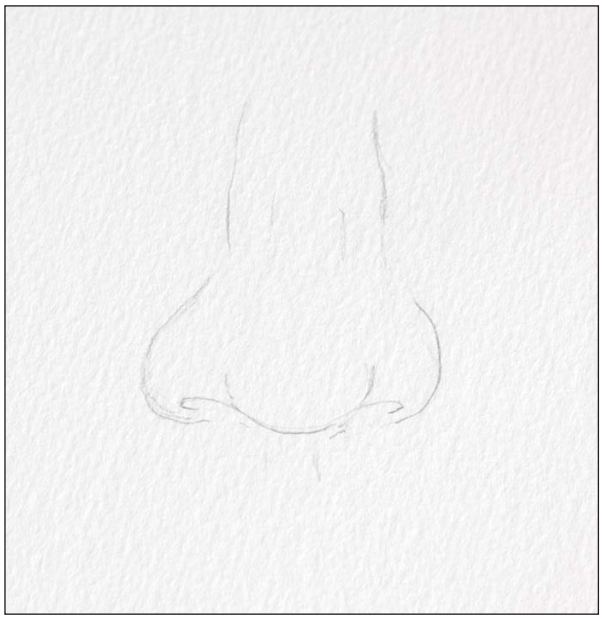
4. Очень осторожно затемняем боковую часть носа. Будьте внимательны: важно оставить верхнюю часть носа освещенной, то есть ту часть, которая является линией силуэта. Оттенок тени слегка голубоватый.





5. И последний штрих. Коричневым отметьте саму ноздрю, то есть отверстие.

Фас. Усложняем задачу



1. Рисуем нос в фас. Важно обозначить кончик носа, ноздри и плавной линией перейти к пазухам носа. Так же отметьте и толщину носа.

2. Составленным оттенком заливаем весь фрагмент и оставляем до полного высыхания.

3. Более насыщенным оттенком, но состоящим из тех же компонентов, что и первичная заливка, проработайте тень под носом. Начните от центра, от кончика носа, дальше захватите ноздри и пройдите чуть вверх по контуру пазух.

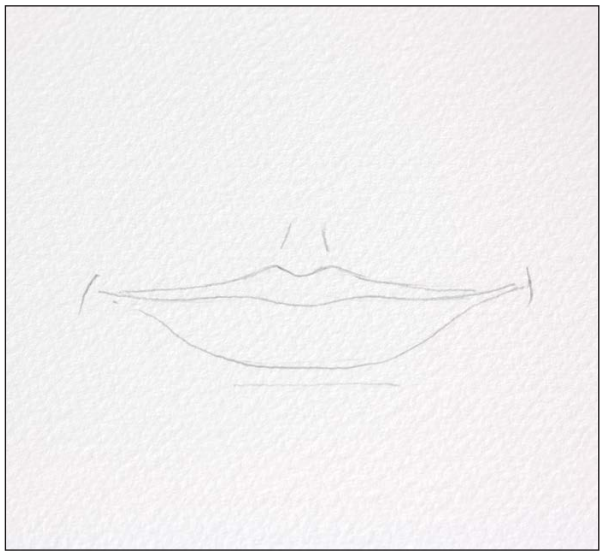
4. Усложняем оттенок для теневой части. К базовому добавляем синий. И так, тенью по боковым сторонам носа, создаем его объем и форму. Слегка троньте с одной стороны и кончик носа.

5. После того как нанесенный слой высохнет, сделайте проработку небольшими штрихами. Итак, выделяем кончик носа и ноздри. Небольшие тени хорошо обозначают объем, как и пара штрихов по бокам носа на уровне переносицы.

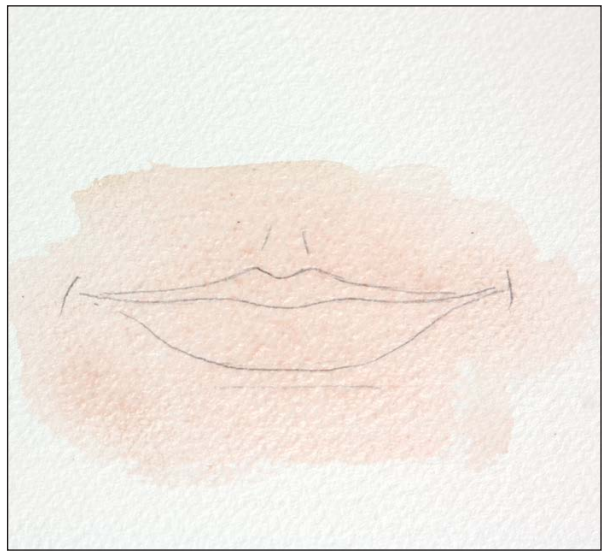
6. Нос практически готов, осталось только затемнить отверстия ноздрей. Используем для этого коричневый.

Рисуем губы

Давайте рассмотрим губы, они специально выделены для того, чтобы передать настроение. Этот улыбающийся рот говорит обо всем, но обратите внимание: здесь нет тщательной прорисовки и проработки тенями. Только чуть заметный мазок-тень на нижней губе. Давайте и мы с вами попробуем написать губы так же легко.



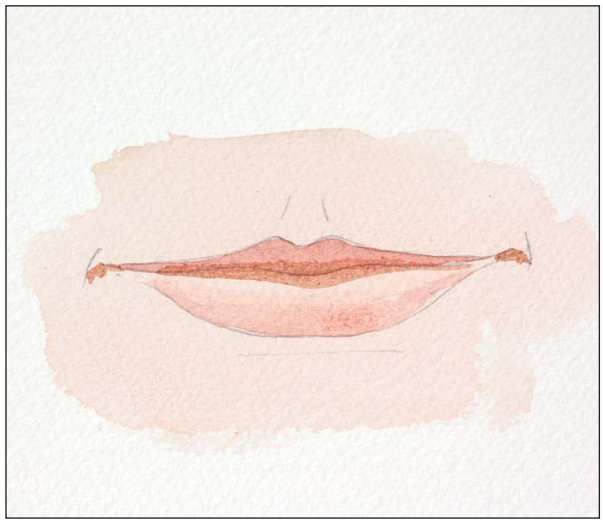
1. Итак, делаем линейный карандашный рисунок. Очерчиваем по контуру губы и небольшими штрихами отмечаем изменение форм вокруг рта, то есть ямочки и складочки.



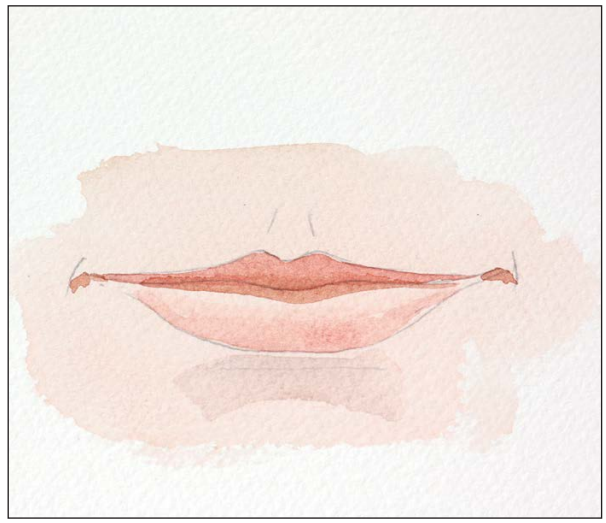
2. Заливаем весь фрагмент телесно-розовым оттенком и дожидаемся полного высыхания этого слоя.

3. Составьте оттенок для губ. Важно, чтобы он не был слишком ярким, иначе губы будут выглядеть как накрашенные. Аккуратно залейте верхнюю губу, нижнюю же подчеркните только снизу.

4. Не дожидаясь, пока акварель высохнет, чистой мокрой кистью размойте по краю мазок на нижней губе. Таким образом, получится очень мягкий тональный переход.



5. Составляем оттенок для тени. К базовому цвету губ добавляем коричневый. Тонкой кистью аккуратно пройдитесь по низу верхней губы и, соответственно, по верху нижней. Таким образом, получится тень от верхней губы, и она будет выглядеть объемной. Также коснитесь кистью и уголков губ.

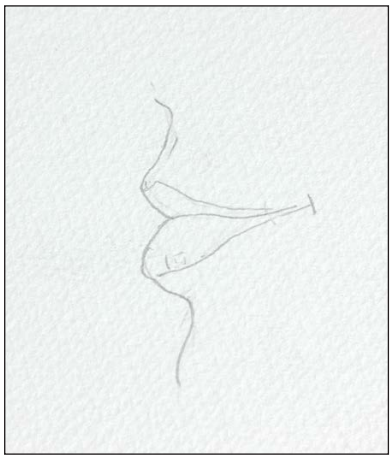


6. Для того чтобы губы не смотрелись плоскими, нужно проработать немного объемы вокруг них. Под нижней губой проложите небольшую полукруглую тень. Таким образом, подчеркнется выпуклая часть подбородка и оттенится нижняя губа.

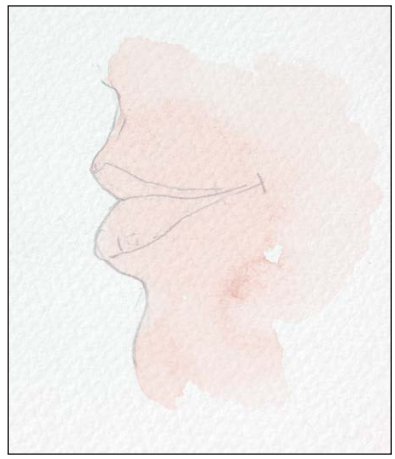
7. Такой же легкой тенью, как мы отмечали подбородок, обозначьте и ямочку над верхней губой. Тонкой кистью сделайте небольшой штрих, чтобы отделить губы.

8. Нижней губе нужно придать еще объема, и для этого еще немного оттеним ее снизу. Сделайте мазок насыщенным красным вдоль нижнего контура, затем чистой мокрой кистью размойте край.

А теперь давайте попробуем написать губы в профиль. Посмотрите, как меняется их форма.

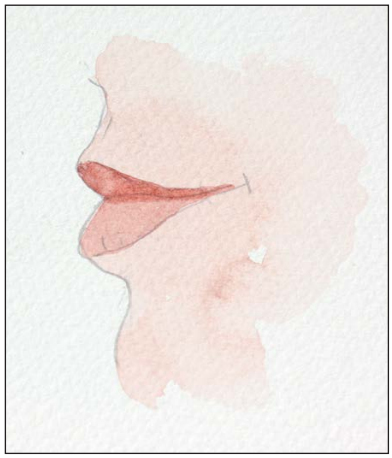


1. Готовим карандашный рисунок. Тонкой линией нарисуйте силуэт, а затем обозначьте контуры губ.

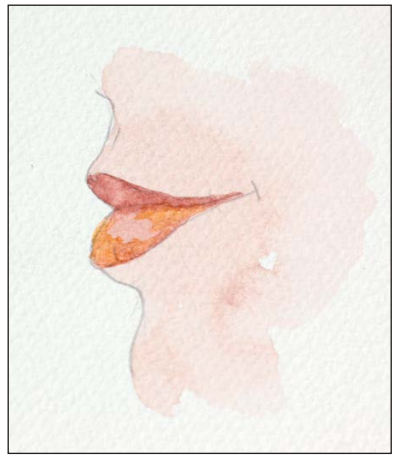


2. Залейте фрагмент телесно-розовым оттенком и дождитесь полного высыхания фона.

3. Осторожно закрасьте губы алым. Начните заливать от контура к центру.



4. Верхнюю губу сделайте темнее, для этого к алому добавьте немного коричневого. Таким образом, будет похоже, что верхняя губа находится в тени.



5. Для придания объема нижней губе нужно усилить ее цвет по контуру и немного размыть мазки. Выполним легкую лессировку оранжевым.

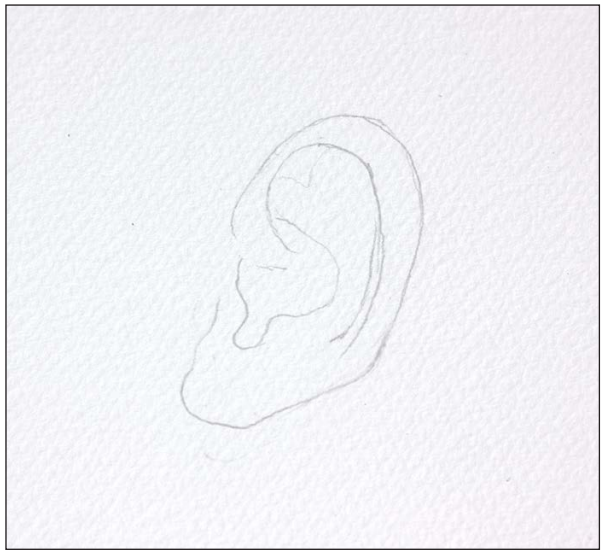
6. Завершим работу над этим фрагментом добавлением небольших голубоватых теней. Обозначаем ямочку над верхней губой, совсем легкую тень под нижней губой, а также в уголке рта.

Рисуем ухо

Основные элементы лица мы с вами попробовали написать, остались только уши. Им следует уделить отдельное внимание, так как они имеют достаточно сложное строение, а также оттенок, отличный от оттенка лица. Это связано с тем, что ухо состоит в основном из хряща, который как бы просвечивает через кожу и придает желтоватый оттенок, в то время как кожа лица имеет более приятный розоватый оттенок благодаря мышцам, находящимся снизу.

Но это только небольшие анатомические особенности, а в реальности всегда нужно смотреть на модель. Мы знаем, что уши могут краснеть от стыда и белеть от холода.

А теперь перейдем от слов к делу.



1. Нарисуйте карандашом ухо. Начните с его силуэта, а затем уже прорисуйте строение внутри, отметьте углубления и выступающие части.

2. Составленным телесным оттенком залейте весь фрагмент и подождите, пока краска высохнет. После этого усильте тон вокруг уха, как бы оттените его.

3. Для передачи внутреннего строения уха нужно прописать теневые части, а выпуклые оставить освещенными. Для этого составляем чуть желтоватый оттенок.

4. Для тени под ухом сделаем более сложный цвет. Он должен получиться желтовато-коричневым. Итак, нанесите широкий мазок вниз от контура мочки. Край мазка размойте чистой мокрой кистью. Таким образом, мочка уха визуально выйдет вперед.

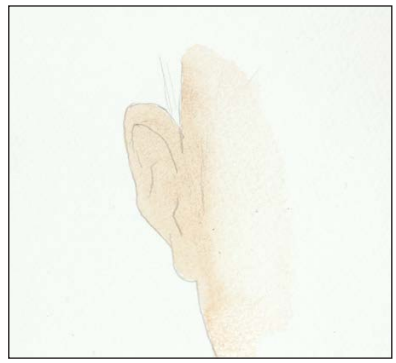
5. Темно-коричневым отмечаем ушное отверстие. Край мазка аккуратно размойте чистой мокрой кистью так, чтобы не было четкого контура, иначе отверстие будет смотреться ненатурально.

6. Для большей объемности уха сделайте легкие полупрозрачные мазки как вокруг уха, так и внутри.

Пишем ухо в фас

Мы написали с вами ухо, в таком ракурсе оно может быть, только когда мы пишем портрет в профиль. Ну а если мы пишем фас, то ухо, соответственно, мы видим совсем по-другому. Посмотрите-ка на себя в зеркало! А теперь давайте нарисуем ухо в таком положении головы.

1. Выполняем карандашный рисунок. Небольшими штрихами наметьте контуры лица, мочку и верхний кончик уха.

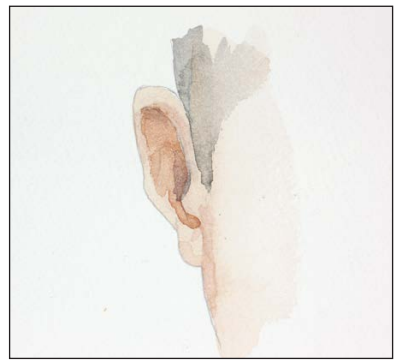


2. Ровным цветом залейте ухо, ближе к лицу сделайте тон совсем легким и прозрачным; можете также размыть край мокрой кистью.

3. Для того чтобы было понятно, с какой стороны мы смотрим на ухо, давайте наметим линию волос. Несколькими легкими мазками черного закрасьте волосы.

4. Теперь давайте перейдем непосредственно к самому уху. Осторожно залейте внутреннюю часть так, чтобы выделялись края и мочка уха.

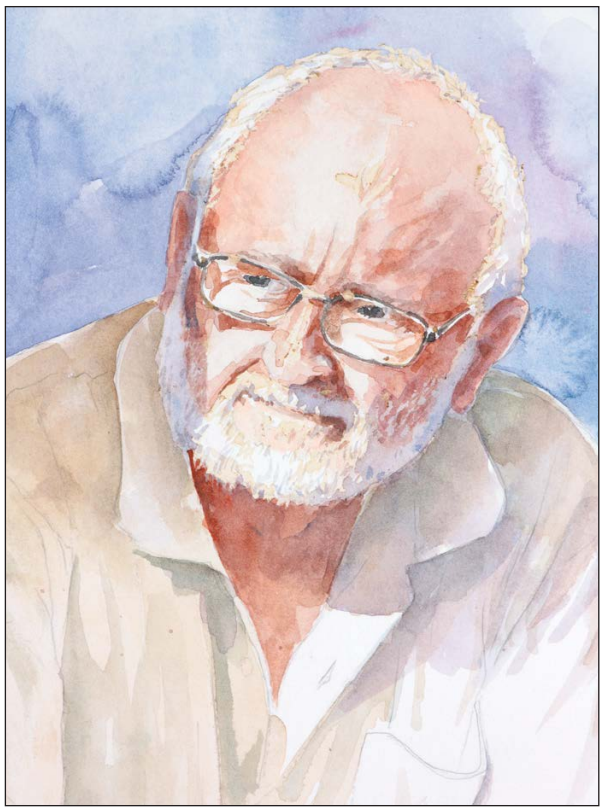
5. Усложняем тень внутри уха. Небольшим мазком проложите тень по внутреннему рельефу уха. Также легкую тень добавьте под мочкой уха, это придаст ей объем.



6. И последний штрих. По контуру лица сделайте мазок: таким образом, ухо как бы отделится от лица и окажется в нужном ракурсе.

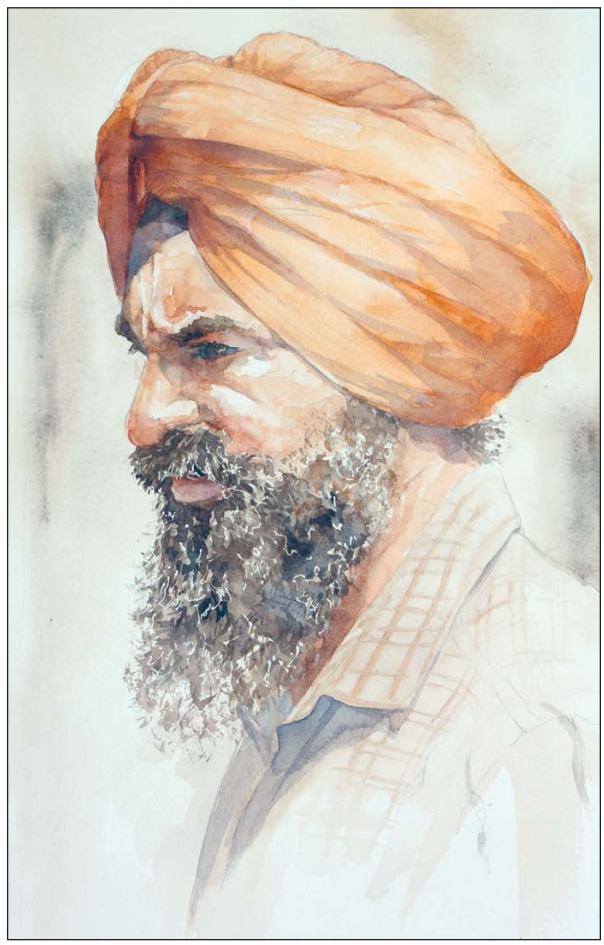
Учимся передавать фактуру волос. Волосы и борода

Еще один немаловажный нюанс: волосы и борода. Если с цветом все достаточно легко и просто, то как же передать фактуру? Прорисовывать каждый волосок или просто заливать облако? Давайте рассмотрим примеры.



Портрет индуса. А вот человек с совсем другой бородой. Рассмотрите ее внимательно, она отличается не только по длине и цвету. Главное ее отличие — это фактура. Вглядитесь: есть общий тон, теневые части, прорисовка отдельных вьющихся волосинок, а также и седые волосинки, особенно подчеркивающие фактуру бороды. Такая работа намного сложнее предыдущего примера. Здесь выполнена предварительная проработка маскирующим составом. Посмотрите, как выглядит такая предварительная проработка.

Портрет мужчины с белой бородой. Борода и волосы этого мужчины седые, совсем ровные по цвету и по фактуре. Для их передачи не нужно делать какую-либо тщательную прорисовку, достаточно просто проложить тени по объему. Заметьте, что серовато-голубые тени подчеркивают белизну бороды. Если же тени сделать теплыми тонами, то волосы будут смотреться не седыми, а русыми.



По карандашному рисунку маскирующим составом закрываются отдельные волоски. После того как будет нанесен цвет, состав удаляется, и вся предварительная прорисовка остается белой.

Рассмотрите портрет фотографа, его волосы русо-золотистые. Для того чтобы подчеркнуть их оттенок, тень выполнена коричневым, а некоторые волоски специально оставлены белыми, словно они отливают на солнце.

А теперь давайте попробуем написать небольшую пробу.
Для работы используем маскирующий состав в бутылочке с тонким носиком.

1. Прорисуйте маскирующим составом волосинки. Придайте им единое направление. Подождите, пока состав полностью высохнет.

2. Оранжево-охристым оттенком нарисуйте волосы. Старайтесь, чтобы мазки напоминали пряди волос.

3. Коричневым тоном тонкой кистью прорисуйте отдельные волоски. Таким образом вы обозначите тень, которая в свою очередь придаст объем.

4. Дождитесь, пока акварель полностью высохнет, и осторожно удалите маскирующий состав. Скатайте его пальцами или ластиком.

5. Для того чтобы белые волоски не смотрелись слишком однообразными, давайте их перекроем легкими желтыми мазками.

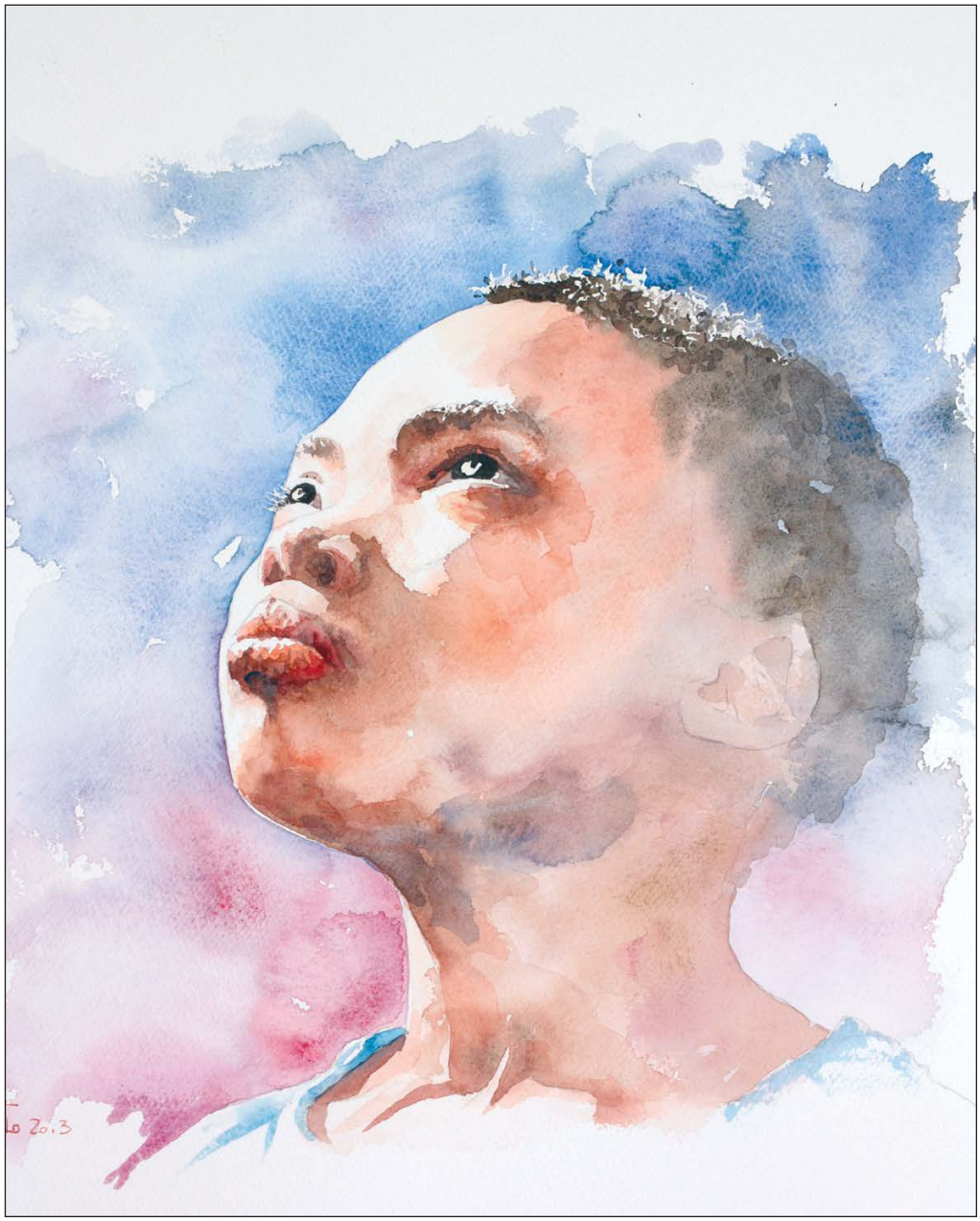
6. Итак, желтые мазки добавляют свечение волосам и подчеркивают фактуру волос.

В работе над волосами очень важно, чтобы все мазки сочетались по движению и форме, чтобы волоски одного цвета не были кудрявыми, а другого цвета — прямыми: это нарушит визуальную гармонию.

Детский портрет

Вот мы с вами и добрались до самого интересного — начинаем писать! Для первых проб мы хотим предложить детский портрет. Это не случайно: детский портрет, конечно, сложен, но в то же время и очень прост. Прост за счет того, что детское личико очень ровное и округлое, без морщин и трудных рельефов. Также его цвет особенный и очень нежный. Давайте рассмотрим примеры.

Портрет маленькой девочки. Посмотрите, какое чудесное розовое личико! Мы видим сразу же глаза и ротик, затем появляются носик и щечки. Тени совсем прозрачные и еле заметные, они лишь обозначают формы. Проработки минимальные. Волосики слегка намечены небольшими штришками. Но зато есть маленькое ушко, достаточно хорошо проработанное. Для того чтобы личико смотрелось светлым и воздушным, фон написан крупными мазками с заливками из одного цвета в другой, к тому же он достаточно контрастный. Это подчеркивает хрупкость и нежность.



Африканский мальчик, смотрящий в небо. А вот еще один детский портрет, который выполнен иначе. Поднятое вверх личико африканского мальчика освещено солнцем так, что оно практически белое. Этот эффект достигается контрастным фоном и небольшими тенями на лице. И опять лицо без резких теней, только минимум для обозначения формы. Часть головы и ухо лишь немного намечены цветом, контуры размыты. Самое главное в этом портрете — это глаза мальчика, смотрящего в небо. И они проработаны достаточно тщательно.

Портрет малышки

Давайте и мы с вами попробуем написать детский портрет.

1. Готовим карандашный рисунок, он должен быть тонким, линейным и без лишних штрихов. Как мы уже говорили, детское личико достаточно ровное, и поэтому не нужны прорисовки форм. Отметьте только кончик носика и ноздри, глаза, губы. Также наметьте и воротничок кофточки и пуговки.

2. Начинаем работу с фона. Он нам поможет сохранить прозрачность и легкость тонов для лица. Кончиком кисти аккуратно обойдите по контуру, а затем заливайте весь фон.

3. Для фона используйте кобальт с примесью фиолетового. Дайте краске свободно растечься и смешаться. Прежде чем приступить к дальнейшей работе, дождитесь полного высыхания, для того чтобы мокрый фон не мешал.

4. Еле заметным прозрачным слоем залейте лицо. Обратите внимание на то, что заливка не должна быть однородной. Сделайте одну половину лица немного темнее, при этом разница должна быть чуть заметна.

5. После того как первый слой высохнет, еще раз проработайте теневую сторону. Будьте внимательны и аккуратны, старайтесь не перетемнить. Залейте пол-лица и переносицу, носик же оставьте светлым.

6. Осторожно обозначьте тень под носом и ямочку над верхней губой, также отметьте пазуху носа и тень под нижней губой. Тень на лбу мягко размойте чистой мокрой кистью.

7. Залейте волосики охрой. Не забывайте, что для детского портрета мы используем минимум цвета и максимум воды. Соответственно, тон чуть заметен, теневая сторона немного темнее с примесью марса коричневого.

8. Пока у нас подсыхают волосики, займемся одеждой. В тональном решении одежды тоже очень важно соблюдать баланс. Кофта не должна привлекать к себе внимание, значит, она должна быть не светлее и не темнее лица. Итак, наносим первый полупрозрачный голубой тон.

9. Возвращаемся к проработке лица. Осторожно закрасьте глазки. Залейте их охрой, не забудьте оставить маленькие белые блики.

10. После того как первый нанесенный тон высохнет, затемните глаз по контуру. Постарайтесь подобрать оттенок так, чтобы обводка не была слишком контрастной, при желании внутренний край мазка можете размыть. Зрачок закрасьте темно-коричневым, блик оставьте белым.

11. Так же выполните и второй глаз. Тонкой кистью сделайте небольшую обводку по верхней границе глаза. На внешних уголках глаз наметьте ресницы, они должны быть совсем небольшими.

12. Серо-голубым оттенком залейте белки глаз, но не полностью, оставьте небольшие пробелы — блики. Таким образом глаза приобретут объем и глубину.

13. Кончиком кисточки осторожно прорисуйте верхнюю губу, она должна быть розовой и достаточно насыщенной. В уголках рта поставьте небольшие точки и размойте их, для того чтобы получились ямочки.

14. Добавьте легкую тень под нижней губой. Так же легко наметьте бровь на освещенной стороне и небольшие тени под глазами.

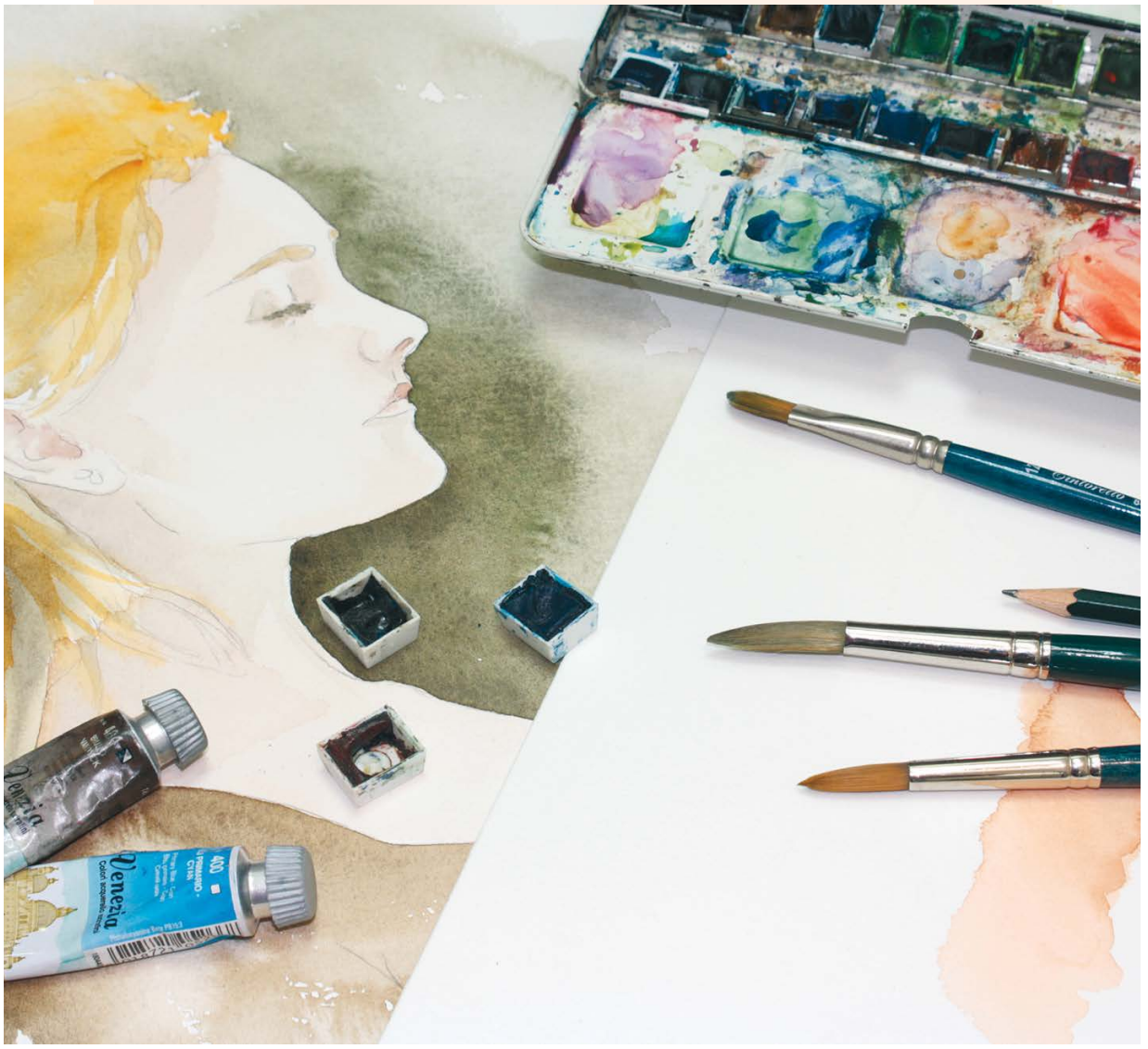
15. Залейте теневые части ушей. Также поработайте немного и с кончиком носика. Для того чтобы его вывести немного вперед, затемните ноздри и сделайте легкую полукруглую тень на нижней части носа.

16. Вернемся к одежде, так как и она требует минимальной проработки. Сделайте тень под воротничком и вдоль планки с пуговицами.

17. Тонкой кисточкой по краю линии волос прорисуйте пряди так, словно вы причесываете волосики. Проработку сделайте только на теневой стороне головы.

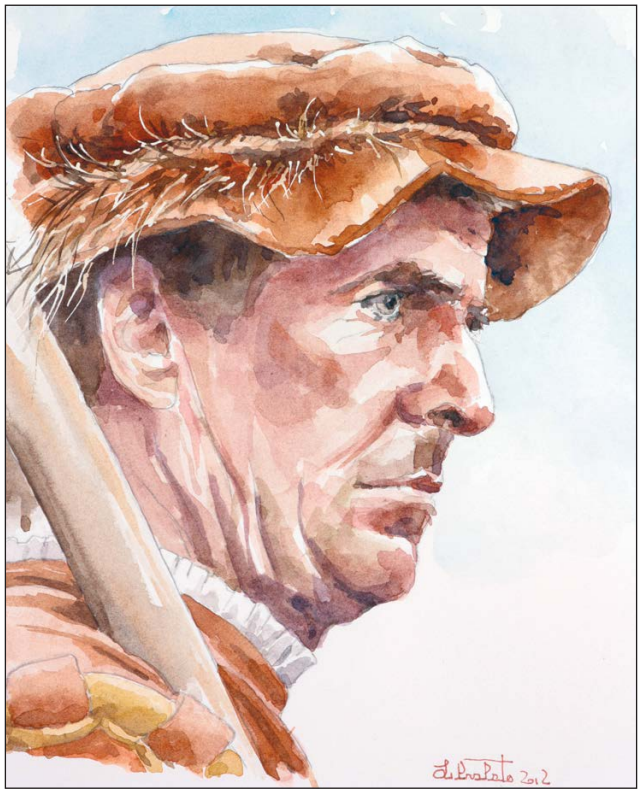
18. Если впереди на челочке мы сделали отдельные волоски и прядки, то ближе к краю головы выполните достаточно равномерную заливку. Затемните чуть-чуть теневую часть головы и подчеркните форму, и голова не будет смотреться плоской.

Профиль



Так как мы с вами уже попробовали писать по отдельности элементы, то профиль не составит для вас особого труда. Для начала давайте рассмотрим примеры.

Мужской портрет на темном фоне. Обратите внимание на то, что мужчина имеет достаточно светлые волосы и бороду, а также у него светлая кожа, как это свойственно блондинам. Для того чтобы передать эти нюансы, используется темный фон. Взгляд мужчины как бы опущен, он задумчив. Лоб и нос хорошо освещены, лишь небольшие тени под бровями и глазами, а также вокруг пазух носа. Профиль очень четко очерчен фоном, также за счет этого синего фона читается и фактура светлой бороды.



Портрет мужчины в историческом костюме. А вот совсем другой портрет. Лицо проработано очень подробно, с мелкими деталями и тенями. Обратите внимание на то, как небольшими лессирующими мазками наращивается тень и вылепляется объем, насколько скульптурно передается пластика лица. И в данном случае фон нам совершенно не нужен, он не несет никакой нагрузки, он голубоватый и чуть заметный.

А вот **монохромный портрет.** Здесь применены все приемы: и насыщенный фон, и проработка лица. Так как портрет выполнен в один цвет, то здесь очень важно соблюдать тоновой баланс. Посмотрите: силуэт светлый, фон темный, соответственно, на контрасте профиль легко читается. Лицо написано с мягкими тенями, только небольшие насыщенные мазки акцентируют детали.

Женский профиль на светлом фоне

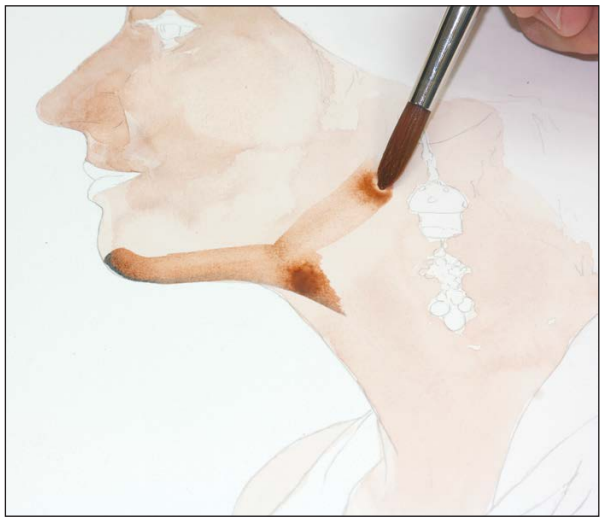
Теперь давайте и мы напишем два портрета. Один со светлым фоном и максимальной проработкой лица, второй же, наоборот, с насыщенным фоном и очень легким, прозрачным лицом.

1. Готовим карандашный рисунок. Тонкой линией обозначьте все детали, включая складки одежды.

2. Составляем нужный оттенок и начинаем заливку. Осторожно проходим по контурам, а затем уже свободно разливаем краску по всей плоскости лица. Не забудьте обойти глаза и губы, не трогая их цветом.

3. Бумажным тампоном осторожно промокните выпуклые части лица, для того чтобы облегчить немного фон. В данном случае это скула.

4. Постепенно залейте ухо, шею и плечи. Серьгу оставьте нетронутой, для того чтобы было легче работать с цветом. Прежде чем приступить к дальнейшей работе, дождитесь полного высыхания.



5. Переходим к проработке теневых частей. Для начала широкими мазками обозначьте тень под нижней челюстью. Таким образом вы отделите лицо от шеи.

6. Нанесенные вами мазки осторожно размойте по контуру чистой мокрой кистью, таким образом, тень будет мягче. Так же проработайте и теневую часть носа, а затем и тени вокруг глаз и около рта.

7. Пока лицо сохнет, займемся волосами. Легкими и широкими мазками залейте все волосы. Сейчас нам не нужно набирать полную силу цвета, достаточно легкого тона.

8. Осторожно закрасьте губы, составьте для них подходящий оттенок, но помните, что тон не должен быть очень насыщенным. Используйте для этой работы кисточку потоньше.

9. Усиливаем тень на боковой части переносицы и вокруг глаза.

10. Плавно перейдите в бровь, выполните ее чуть темнее, чем теневую часть, это лучше сделать за счет цвета, а не тона. Так же осторожно залейте и боковую часть носа и пазух.

11. Перейдем к губам. Сделайте небольшую тень в уголке рта, а также и под нижней губой. Добавьте губам немного цвета, не забывайте, что верхняя губа всегда немного темнее, так как она в тени.

12. Насыщенным коричневым обозначьте контур глаза, а также залейте и сам глаз. Затемните внешний конец брови и отверстие ноздри.

13. Тонкой кистью прорисуйте ресницы. Эта работа очень деликатная, важно, чтобы ресницы угадывались, но в то же время не были отдельно торчащими палочками. Сам глаз тоже затемните немного снизу.

14. Сделайте небольшие лессировочные мазки под нижней губой, носом и пазухами. Голубоватые тени не помешают. После усильте цветом щеку. Оставьте до полного высыхания.

15. Широкой кистью усиливаем и усложняем цвет волос. Делайте мазки по направлению роста волос, таким образом вы сможете передать фактуру волос.

16. Залейте одежду очень легким прозрачным тоном. Старайтесь, чтобы цвет и насыщенность не были слишком контрастирующими с лицом.

17. После того как первый нанесенный слой высохнет, выполните проработку складок. Для этого достаточно сделать лессировочные мазки по предварительно подготовленному рисунку. Так же усильте и тени.

18. Пропишите еще раз тень под нижней челюстью, под ухом и серьгой. Края мазков немного размойте чистой мокрой кистью, для того чтобы они не были слишком резкими.

19. Займемся серьгой. Ей нужно придать немного цвета, сделайте это очень деликатно, для того чтобы она не вырывалась из общего контекста.

20. Возвращаемся к проработке глаза. Добавьте голубоватую тень на верхнем веке. Также немного затемните белок глаза и выполните обводку зрачка. Еще раз коснитесь ресничек.

21. Для того чтобы лицо не смотрелось оторванным от шеи, нужно немного сбалансировать цвет. Несколько розоватых мазков на шее помогут визуально собрать все воедино.

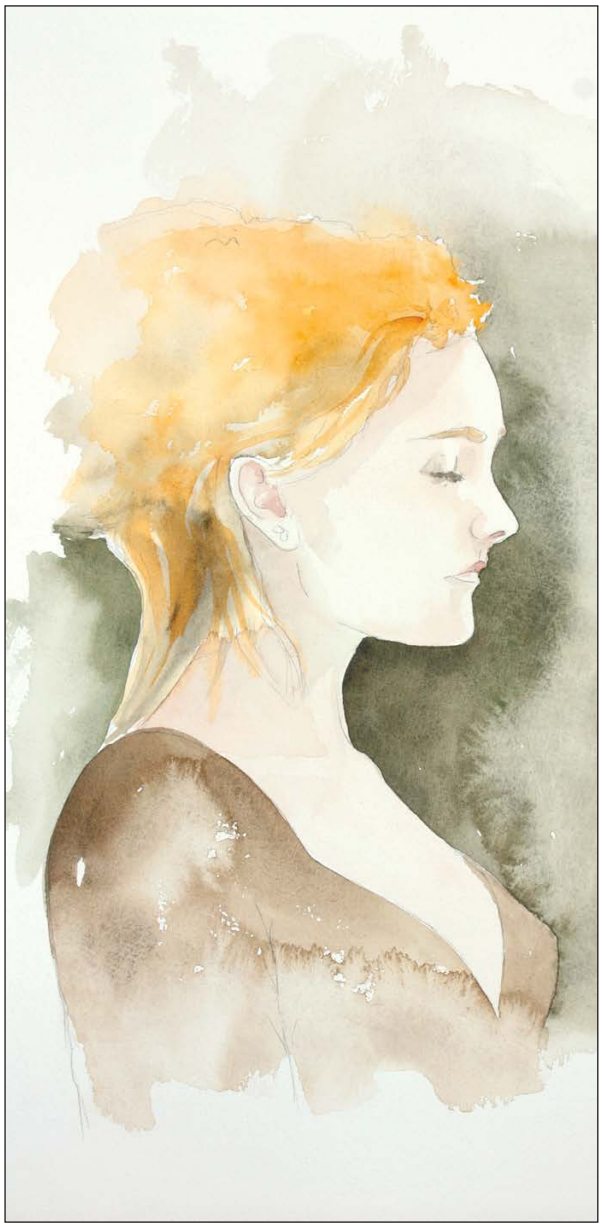
22. Добавляем волосам полной силы цвета. Сделайте несколько свободных размашистых мазков. Черным отметьте зрачок глаза.

23. Волосы, выходящие на шею, напишите чуть мягче, чем волосы вдоль лица. Для этого сначала сделайте несколько мазков, а затем размойте их чистой мокрой кистью.

24. Одежде добавьте немного теней, для того чтобы она «сидела по форме». Кистью потоньше еще раз пропишите тени, выполненные лессировкой.

25. Ну и последний штрих — немного фона. Синеватый размытый фон за головой завершит всю композицию. Сделайте легкую свободную заливку с заходом и на волосы.

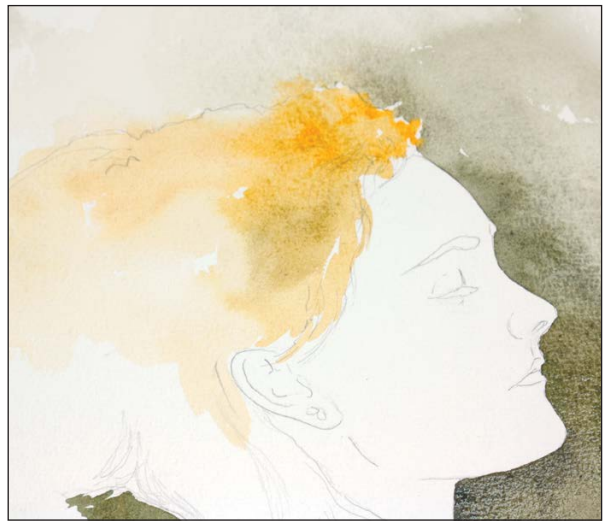
Женский профиль с насыщенным фоном



1. Подготовьте карандашный рисунок. Прорисуйте все детали, а также наметьте пряди волос.

2. Начинаем работу с фона. Составьте на палитре нужный оттенок, а затем приступайте к заливке. Концом кисти обойдите по контуру профиль, и только после этого можете закрашивать всю площадь.

3. Также залейте и часть фона позади, вдоль линии шеи и спины, пройдите чуть вверх к волосам. Края заливки размойте чистой мокрой кистью, для того чтобы фон как бы сходил на нет, а не прерывался резкой линией.



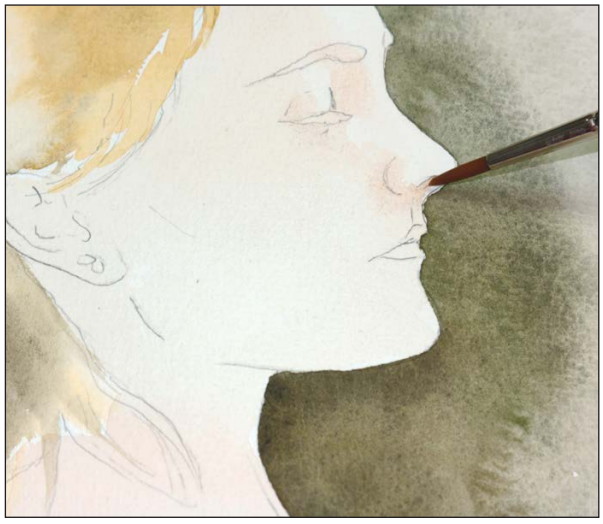
4. Так же, как вы выполняли заливку фона, легко и прозрачно залейте волосы. Челку сделайте чуть насыщенней.

5. Концы волос, спускающиеся по шее и касающиеся плеч, сразу же сделайте темнее. Добавьте к оранжевому немного коричневого.

6. Открытым цветом залейте одежду. Коричневый будет хорошо выступать как контрастный тон по отношению к коже, а также поддержит и всю цветовую композицию.

7. Оставьте работу до полного высыхания. Будем считать, что это все — наш фон для лица. Обратите внимание, что затеки краски не смотрятся как технические ошибки, а, наоборот, придают работе особую красоту.

8. Ну и наконец-то мы добрались до лица. Выполните полную заливку. Оттенок должен быть очень бледным, еле заметным, так как это будет тон освещенных частей лица.

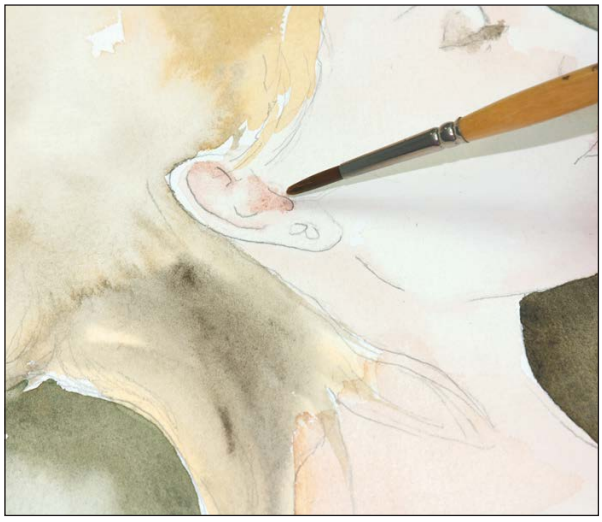


9. Очень деликатно прорабатываем теневые части лица на переносице и под глазом, а также тени пазух носа. Коснитесь внутренней части уха и шеи под нижней челюстью.

10. Осторожно залейте брови. Цвет должен практически совпадать с цветом волос.

11. Закрасьте отверстие ноздри и верхнюю губу. Не стоит на этом этапе брать цвет в полную силу, лучше его постепенно наращивать.

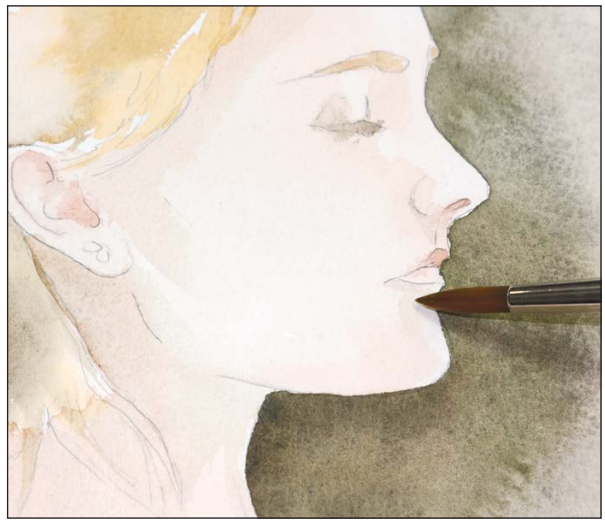
12. Прорисуйте ресницы и внешний уголок глаза. Сделайте небольшую тень на верхнем веке. Обратите внимание на то, что ресницы обозначены достаточно условно, полупрозрачным мазком.



13. Усилим теневую часть внутри уха. Выполните легкую лессировку, этого будет вполне достаточно.

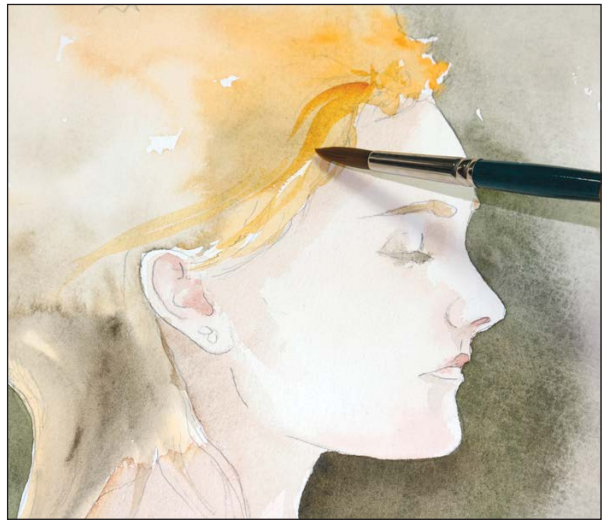
14. Для того чтобы визуально приподнять волосы, показать, что они объемные, нужно выполнить тень под ними. На лбу вдоль волос сделайте очень легкий мазок, край его можете немного размыть.

15. Выполните тень за ухом и под ним. Пройдите кистью вдоль нижней челюсти, а также вдоль прядей волос, спускающихся на шею.

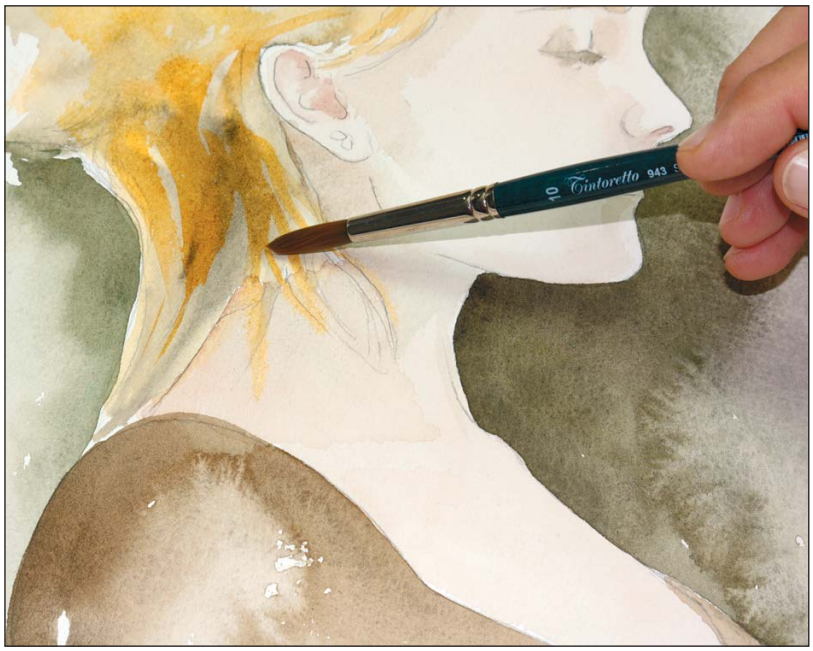


16. Легкие тени под носом и под нижней губой подчеркнут объемы и формы. Но не забывайте, что такие мелкие тени не должны быть контрастными.

17. Немного усиливаем тень рядом с глазом и чуть выше переносицы. Работайте деликатно, не вводя новых цветов.



18. Добавляем яркости волосам. Для этого отдельными оранжевыми мазками обозначьте пряди волос.



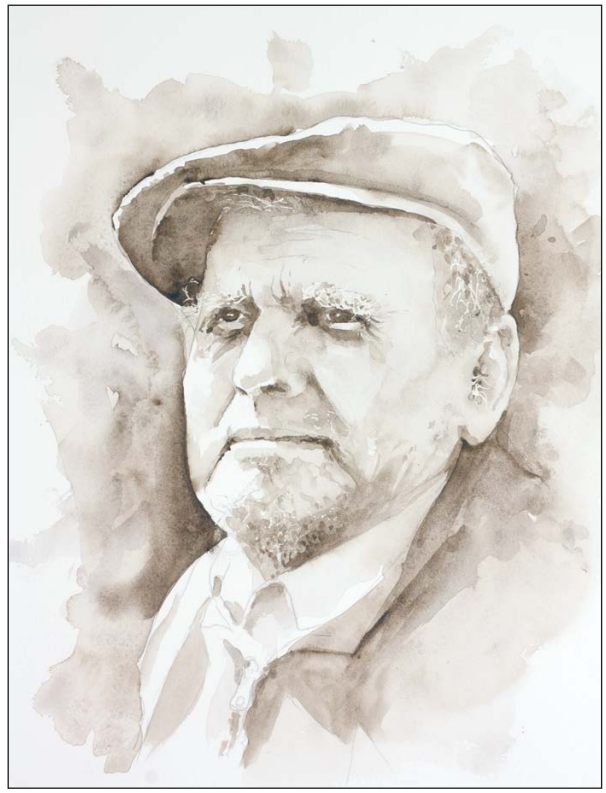
19. Не нужно прорабатывать все волосы, ограничьтесь только теми, что струятся вдоль лица и спадают на плечи.

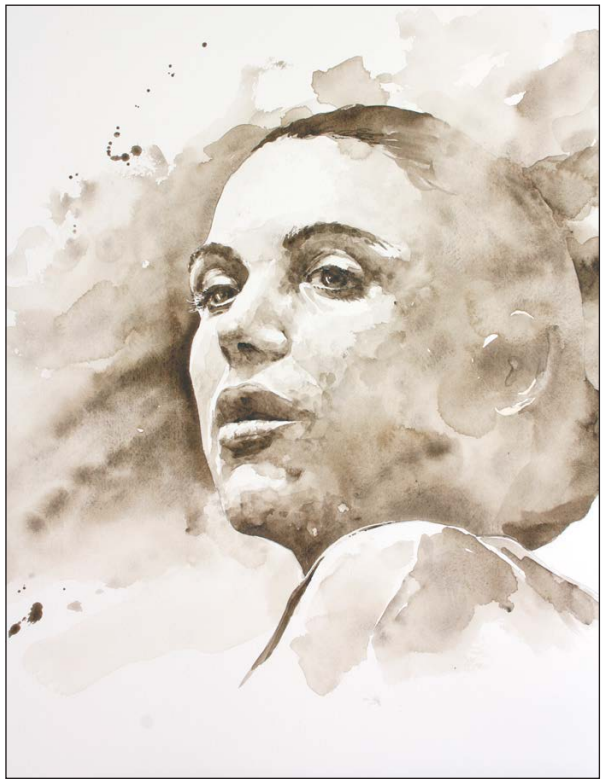
20. Взгляд девушки опущен вниз, и поэтому кажется, что глаз практически закрыт. Все потому, что ресницы как бы прикрывают глаз. Но все же, чтобы выделить его, давайте немного усилим тон ресниц. Нескольких прикосновений кисти будет достаточно.

Монохромный портрет

Мы специально выделили монохромный портрет в отдельную главу, для того чтобы можно было детально рассмотреть рисунки и ознакомиться с приемами. Ведь работа в один цвет кардинально отличается от многоцветной традиционной акварельной живописи. Это связано с тем, что мы используем только один цвет и строим все на тональных соотношениях. Рассмотрим примеры.

Портрет пожилого мужчины. Про этот портрет можно сказать, что он написан пятнами. Первое, что бросается в глаза, это взгляд мужчины, резкий и немного колючий. Глаза написаны очень контрастно по отношению ко всему лицу, и для того чтобы визуально удержать композицию, козырек кепки, а также и часть фона, оттеняющая контур лица, в тени.



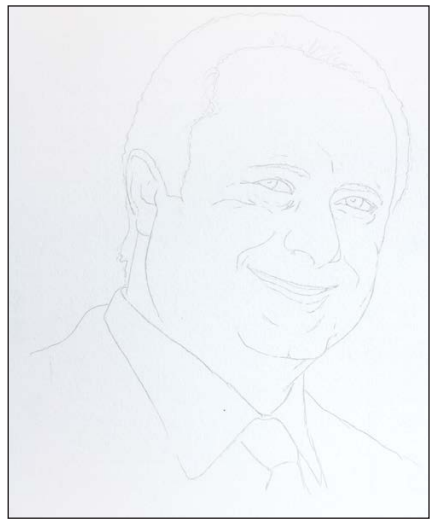


Женский портрет. А вот портрет молодой женщины написан совсем иначе. Глаза, губы и нос проработаны в единой тоновой позиции — скажем так, губы визуально уравновешивают глаза, а также и нос. А вот для того чтобы четко очертить контур лица, используется насыщенный контрастный фон, который в свою очередь плавно сходит на нет в тех местах, где появляется тень на лице. А конкретнее, посмотрите: низ подбородка и шея уходят в тень, и фон рядом с ними практически белый. Также и волосы надо лбом достаточно темные, и фон за ними практически растворяется. Затылок обозначен очень условно, но этого достаточно, чтобы воображение дорисовало голову с тяжелым пучком волос.

Портрет крестьянина. И вот третий портрет, и опять не похожий на предыдущие. Посмотрите: все лицо человека исчерчено мелкими морщинками. Такое впечатление, что перед нами мозаика: портрет держится на этих линиях. Но если вглядеться, начинает проступать форма. Мы видим крупный нос и прищуренные глаза, выходящий вперед подбородок. Кепка не нарисована, есть только тень от ее козырька, но этого достаточно, чтобы увидеть ее на голове.

Мужской портрет

Давайте для начала попробуем написать мужской портрет. Это хорошая возможность поупражняться с полутонами. Для работы можно использовать любой оттенок коричневого, чтобы создать эффект сепии.

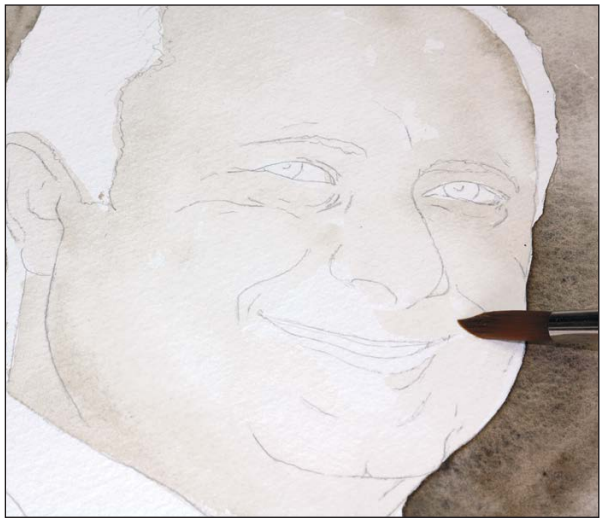


1. Готовим карандашный рисунок. Как обычно, делаем его тонким и линейным. Небольшими штришками отметьте особенности мимики лица: складки в уголках рта, свойственные при улыбке.

2. Начнем работу с фона. Кистью аккуратно обойдите по контуру лица, а затем уже залейте остальную плоскость.

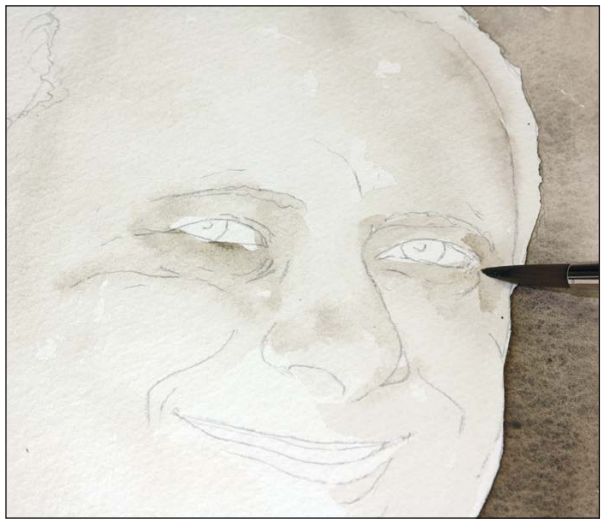
3. Ближе к лицу фон должен быть наиболее насыщенным, а к краю, наоборот, плавно размываться. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, дождитесь, чтобы фон высох.

4. Переходим к лицу. Очень осторожно начинаем заливку, тон еле заметен. Это нужно для того, чтобы можно было потом наращивать цвет.



5. Выполняя первичную заливку, старайтесь сразу же теневые части делать чуть темнее. Так, например, правая сторона чуть темнее левой.

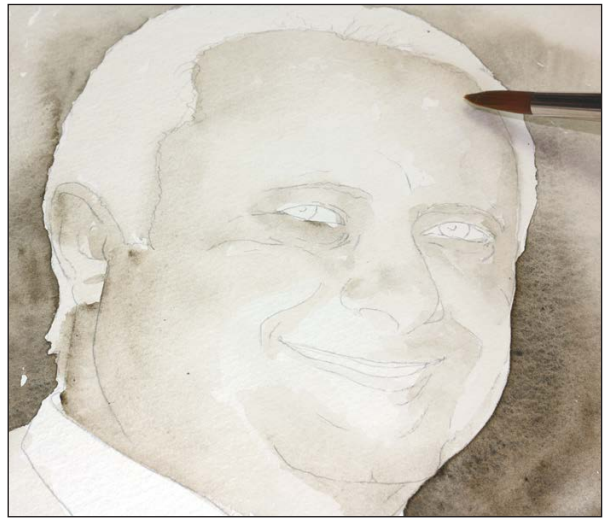
6. Так же легко затонируйте и одежду. Пока можно сделать ровную заливку, позже мы вернемся и немного проработаем тени.



7. Первичная заливка лица высохла, и можно продолжать работу. Делаем тени вокруг глаз. Чуть тонируем верхнее и нижнее веко. Так же легонько касаемся пазух носа.

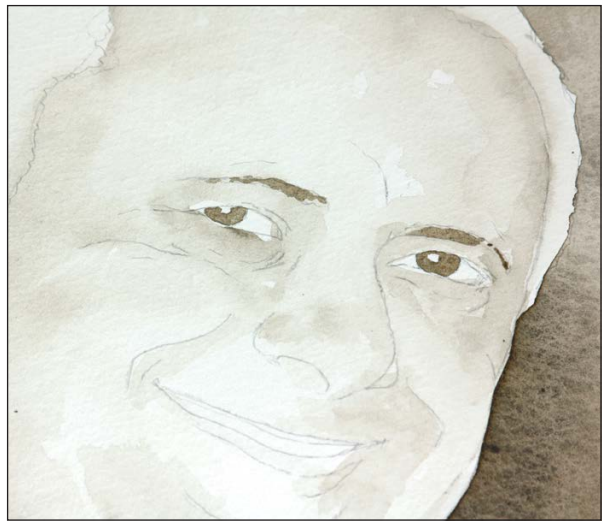
8. Не усиливая тона, так же как и делали вначале, выполните тени под носом и в уголке рта, исключительно по правой стороне лица.

9. Для того чтобы лицо стало объемным, затемняем его по бокам, то есть добавляем небольшую тень по краю лба с правой стороны и прописываем левую вдоль волос, ниже к уху и вдоль нижней челюсти. Так же коснитесь и низа подбородка.

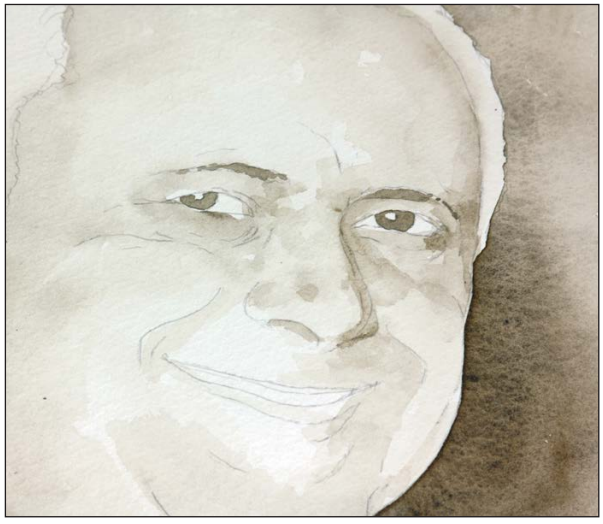


10. Добавьте еще немного тени на лбу. Пройдите ровно вдоль контура линии волос. Старайтесь тени размывать, чтобы они были мягкими и не имели резких контуров.

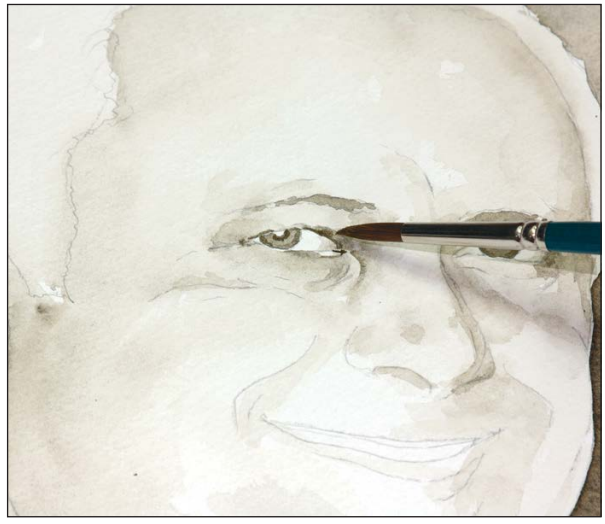
11. Переходим к глазам. Залейте зрачки, но не забудьте оставить белые блики. Постарайтесь, чтобы глаза были одного тона, а блики - в одном и том же месте.



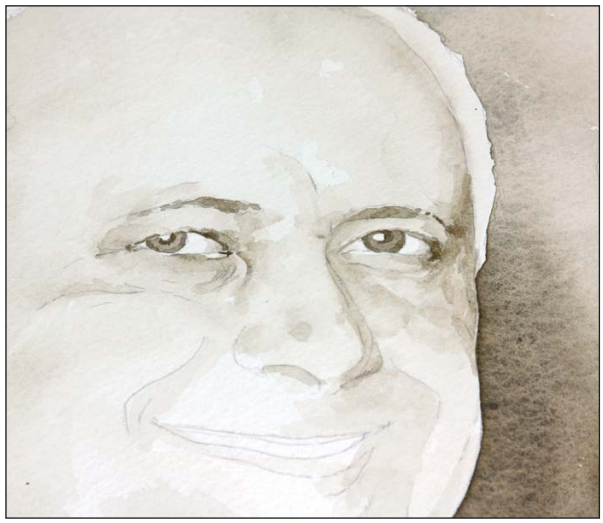
12. Залейте брови. На этом этапе они могут быть одного цвета с глазами.



13. Добавьте тени вокруг глаз. Также сделайте одну длинную тень вдоль носа по правой теневой стороне лица. Затемните немного ноздри.

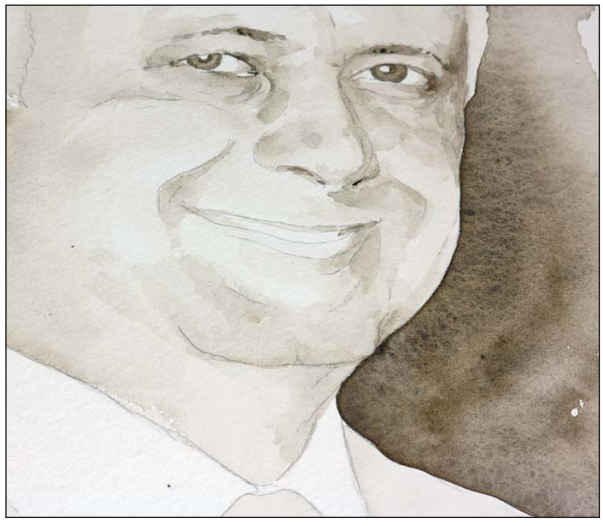


14. Приступаем к проработке глаз. Сначала сделайте легкую тень в уголке глаза, а затем уже — обводку зрачка. Обведите глаз по верхнему контуру, то есть вдоль верхнего века. Сделайте легкий намек на ресницы.

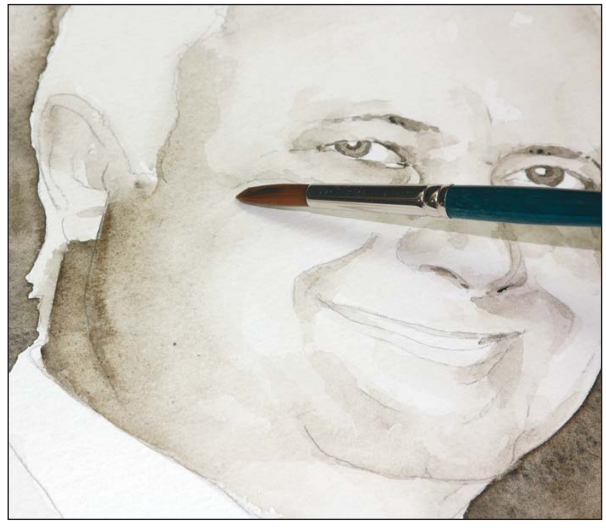


15. Так же пропишите и второй глаз. Обратите внимание на то, какие уголки глаз затемняются. Взгляд направлен в одну сторону, а тень, соответственно, находится на противоположном уголке глаза.

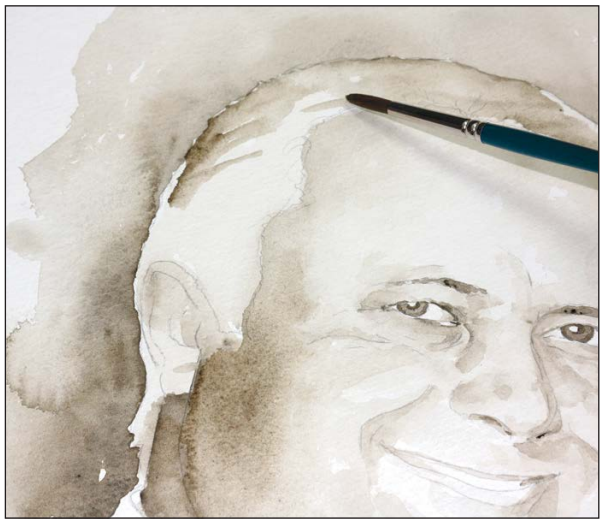
16. Немного коснитесь бровей, чтобы придать им насыщенности. Постепенно опускаемся ниже, затемняем ноздри и переходим к складкам у рта. Осторожно залейте верхнюю губу и усильте по тону уголки рта. Также широкими мазками наложите тени от пазух носа к уголкам рта.



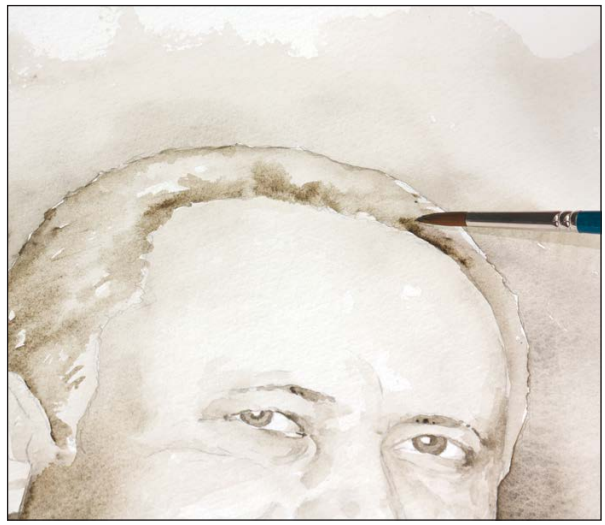
17. Мягко и плавно перейдите к подбородку. Как бы очертите его по контуру и размойте края мазка. Таким образом, подбородок визуально выйдет вперед.



18. Добавьте еще немного тени на левую часть лица, а заодно коснитесь и морщинки у глаза. Не забывайте о том, что тени должны быть очень мягкими и без резких краев.

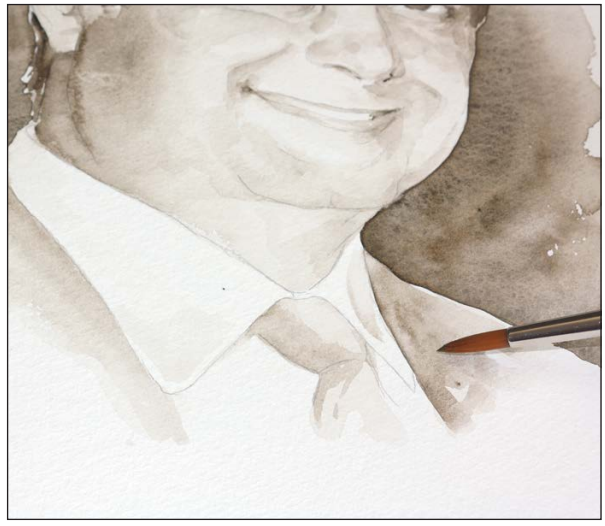


19. Залейте волосы, постарайтесь сразу по внешнему краю сделать их темнее.



20. Не дожидаясь, пока первый нанесенный слой высохнет, затемните ближний край волос. Таким образом вы придадите волосам объем.

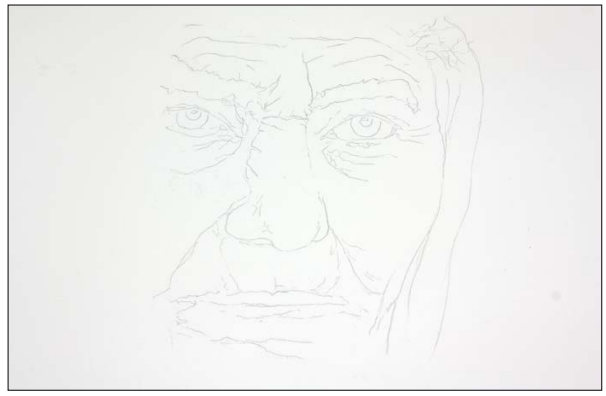
21. Для того чтобы ухо визуально не вырывалось, его нужно немного тонально утопить. Добавьте легкий тон губам, не забудьте, что уголки рта должны быть темнее.



22. И последнее: несколькими мазками обозначьте галстук и воротник рубашки. Постарайтесь, чтобы они не контрастировали с лицом, а были логическим плавным завершением.

Старушка

А теперь давайте напишем портрет старой женщины с морщинистым лицом. При этом не обязательно изображать полностью голову, достаточно лишь части лица для того, чтобы передать настроение и состояние.



1. Готовим карандашный рисунок. Тщательно прорисуйте все морщинки. С одной стороны обозначьте край лица и часть платка.

2. Начинаем работу с заливки лица. Затонируйте наиболее темную часть лица. Глаз оставьте полностью белым.

3. Плавно перейдите ко второй части лица, при этом наиболее освещенные части лица оставьте без заливки. Немного размойте тон носа, для того чтобы его высветлить.

4. Кисть промойте и отожмите бумажной салфеткой так, чтобы она осталась влажной, но в то же время с нее не капала вода. Этой кистью без краски сделайте два мазка под глазом с теневой стороны. Таким образом вы удалите лишний тон и подчеркнете строение.

5. После того как работа полностью просохнет, можно перейти к дальнейшим проработкам. Итак, залейте все верхнее веко вплоть до бровей.

6. Сделайте тени и вокруг второго глаза, но только они должны быть чуть темнее, чем первый глаз. Осторожно перейдите в боковую часть носа и постепенно к пазухе носа.

7. Тень под носом выполните достаточно контрастно, для того чтобы контур кончика носа хорошо читался. Также добавьте складки у рта, идущие от пазух носа к уголкам рта. Осторожно залейте и верхнюю губу.

8. Добавьте небольшую тень под нижней губой, а затем уведите всю нижнюю левую часть в затемнение.

9. Возвращаемся к губам. Ровно и однородно залейте глаза, оставьте только небольшие белые кружочки-блики.

10. Осторожно добавьте тон по верхнему контуру глаза. Не страшно, если глаз будет соприкасаться с обводкой и краска немного перетечет. В данный момент они почти одинаковы по тону.

11. Затемните немного белки глаз. После этого можно перейти к работе над левой стороной, находящейся в тени. Усильте тон вокруг глаза и наметьте несколько морщин на переносице.

12. Закрасьте отверстия ноздрей и усильте тень под носом. Также коснитесь и пазухи носа, чтобы придать ему объем.

13. Постепенно опускаемся ниже и усиливаем тон. Еще раз пропишите губу, затем тень под нижней губой и большую тень около уголка рта с левой стороны.

14. Основная часть работы выполнена, и можно заняться мелкими деталями. Осторожно начните прорисовывать тонкой кистью морщинки на лбу. Старайтесь, чтобы они не были слишком контрастными.

15. Усильте обводку глаза, добавьте цвета в зрачок. Тонкой кистью отметьте морщинки, идущие от уголка глаза.

16. Затемните бровь и часть века под ней. При этом они могут быть одного тона. Плавно опустите тень с одной стороны к переносице, а с другой — к уголку глаза.

17. Так же проработайте и второй глаз, но не забывайте, что он в тени, и, соответственно, все морщинки обозначаются контрастнее, чем вокруг левого глаза. Оттените часть под глазами так, чтобы прорисовались темные круги.

18. Добавьте мелкие морщины вокруг рта. Они не должны быть слишком контрастными, но в то же время должны хорошо угадываться.

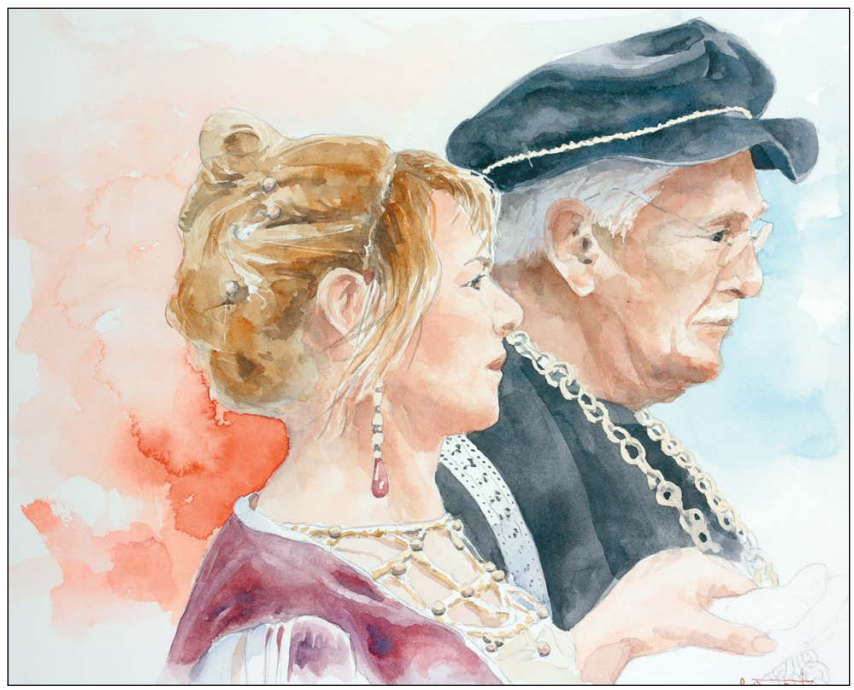
19. Последний штрих — платок. Он нужен не только для завершения образа, но и для того, чтобы оттенить часть лица и подчеркнуть контур. Сразу же стали видны впалые щеки.

Двойной портрет

Двойные портреты встречаются достаточно часто и весьма интересны. Скажем так, есть такое направление, как семейный портрет. Такие портреты были очень распространены в России. Но мы с вами рассмотрим именно двойной портрет, так как в нем наиболее ярко и интересно передается взаимоотношение фигур, как колористическое, так и эмоциональное. Рассмотрим примеры.

Монгольские старики. Старый монгольский парикмахер (брадобрей) расчесывает бороду своему клиенту, такому же старику, как и он сам. Всмотритесь: один сосредоточен на своей работе, другой же, наоборот, спокоен и расслаблен, он даже закрыл глаза. Они как бы на контрасте состояний, но в то же время составляют единую ситуацию. Также и тонально композиция очень интересная. От темного центра как бы расходится в стороны свет.

Пара в исторических костюмах. А вот совсем другая пара и другая композиция. Двое актеров в исторических костюмах, они оба задумчивы, они вживаются в роли. При этом темная одежда мужчины служит хорошим фоном, чтобы подчеркнуть нежность и бледность женского лица. Эта пара не случайно написана в профиль, так лучше передается задумчивость взглядов.

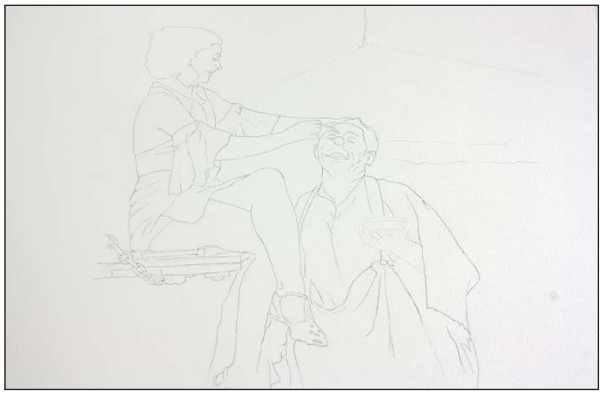


Цирковые актеры. А вот еще одно решение. В данном случае только один портрет прописан, вторая фигура дана только цветовым пятном, и лицо намечено несколькими мазками. Но, несмотря на это, мы все равно видим дуэт и как бы попадаем в атмосферу циркового номера. Улавливаем взаимодействие актеров.

Двойной монохромный портрет

Клоун и балерина

Давайте напишем небольшую пробу. Сейчас важно не столько прописать лица, сколько попытаться собрать композицию, сбалансировать по тону и отобразить взаимоотношения. Выполняем работу в технике рабочего эскиза, достаточно быстро, без особо тщательных проработок.



1. Готовим карандашный рисунок. Так как мы не собираемся все тщательно прописывать, давайте сделаем подробный рисунок, чтобы он служил основой.

2. Для начала заливаем фон и убираем в тень все «лишнее», то есть то, что должно быть в тени. Это брюки клоуна, нога и волосы балерины.

3. Несколькими небольшими и очень легкими мазками отметьте теневые части лица клоуна, то есть тени вокруг глаз. Также закройте всю шею, для того чтобы подбородок визуально вышел вперед.

4. Для того чтобы лицо клоуна было хорошо видно, усильте фон. Отдельными небольшими мазками обозначьте тени на платье балерины.

5. Переходим к лицу и волосам балерины. Небольшими мазками выделите теневые зоны. Работайте в технике лессировки, постепенно наращивая тон. Отметьте глаз и губы. Широким мазком затемните волосы вдоль лица.

6. Отдельными мелкими мазками усильте тени на платье балерины так, чтобы оно не было слишком контрастным.

7. Возвращаемся к лицу клоуна. Наша задача — не только передать форму лица, но и прорисовать клоунский грим. Итак, глаза клоуна закрыты, соответственно, ресницы опущены; выделяем ресницы и тень под глазами. Брови достаточно контрастны. Тень под клоунским носиком и складки у рта. Также затемните волосы и губы.

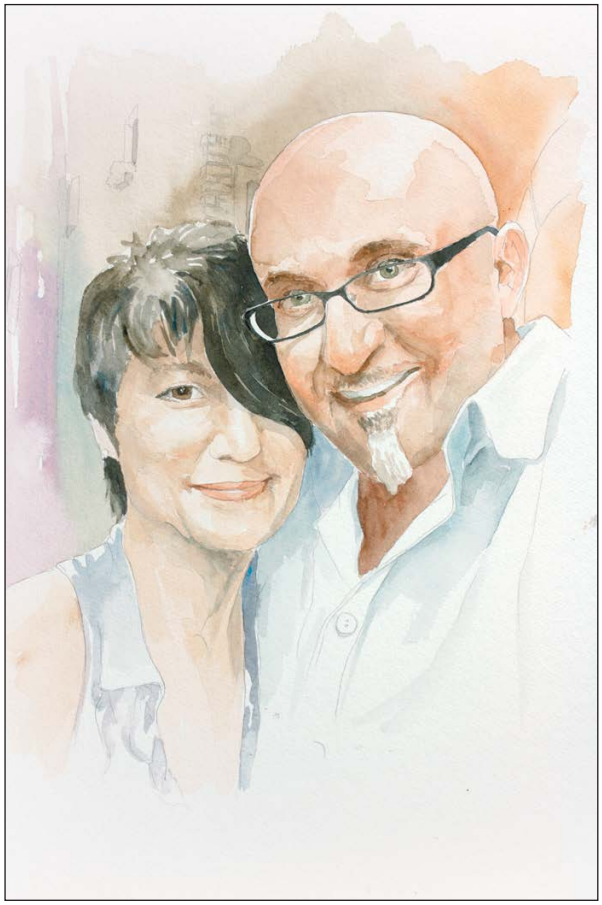
8. Для того чтобы соблюсти тоновой баланс, давайте немного усилим тени на лице балерины. Выделяем подбородок за счет тени на шее. Также чуть ярче верхняя губа и ресницы. Можете немного затемнить и серьгу.

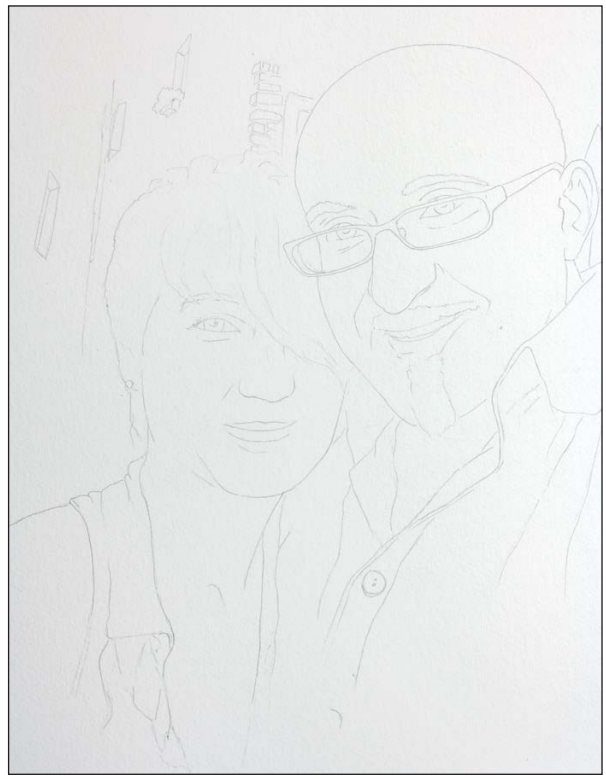
9. Позволим себе небольшое хулиганство и сделаем нос клоуна алым. При этом обратите внимание на то, что заливка не равномерная. Наличие тени создает объем носа-шарика. Этот красный нос будет служить центром всей композиции.

10. И последние мелкие детали. Уводим в тень рубашку клоуна, чтобы она не вылезала белым пятном. Для этого достаточно нескольких мазков по складкам ткани. Руку клоуна можно наметить просто пятном.

Двойной портрет

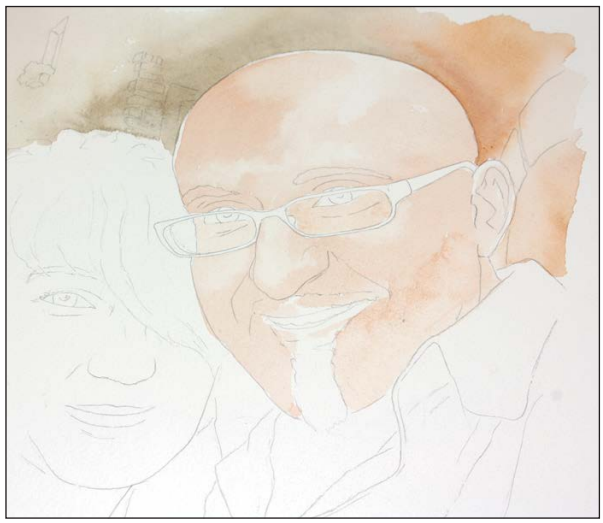
Мы выполнили с вами небольшую разминку, написав монохромный парный портрет. А теперь давайте напишем полноцветную работу и посмотрим, как в ней взаимодействуют цвета.





1. Готовим карандашный рисунок. Как обычно, проработка тонкая, линейная и достаточно тщательная.

2. Начнем работу с заливки фона. Аккуратно обойдите силуэты по контуру концом кисти, а затем заливайте всю плоскость. Можете сначала смочить бумагу, а затем наносить цвет, таким образом, фон будет смотреться размытым с мягкими цветовыми переходами.



3. Залейте тоном мужское лицо. Чистой влажной кистью удалите лишний цвет на освещенных частях, таких как нос, надбровные дуги и часть головы.

4. Сразу же залейте и часть шеи и груди, видневющиеся в расстегнутом вороте рубашки. Обратите внимание на то, что оттенок должен быть немного холоднее по сравнению с лицом.

5. Залейте лицо женщины. Постарайтесь сделать это достаточно равномерно. Обратите внимание на то, что оттенок кожи у женщины намного бледнее и нежнее, чем на лице мужчины.

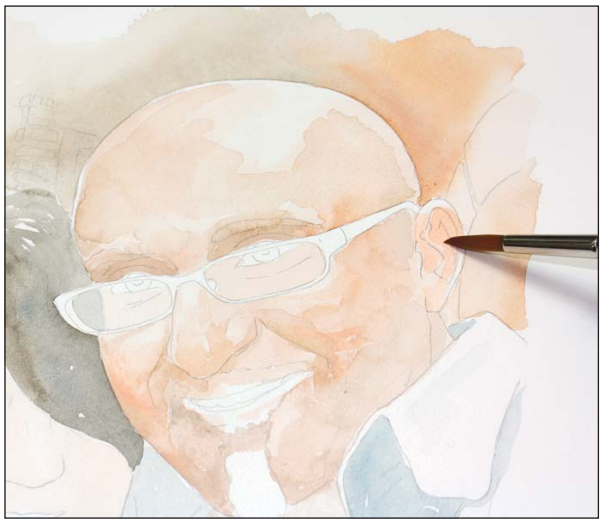
6. Залейте волосы. Можете сразу использовать несколько оттенков, для того чтобы придать живописность. Старайтесь аккуратно обойти контур лица мужчины.

7. Проработайте только теневые части рубашки: под воротником, внутреннюю часть воротника, и немного — вдоль планки. Как обычно, работаем очень легко, дальше при необходимости усиливаем тон.

8. Также немного обозначьте цветом и платье женщины. Обратите внимание на то, что одна часть, находящаяся ближе к мужчине, попадает в тень. Ее можно сразу делать темнее.

9. Первичная заливка лица высохла, и можно смело приступать к проработкам. Начнем с теней под бровями. Осторожно пройдите от верхнего контура глаза по всему веку, так же залейте и бровь.

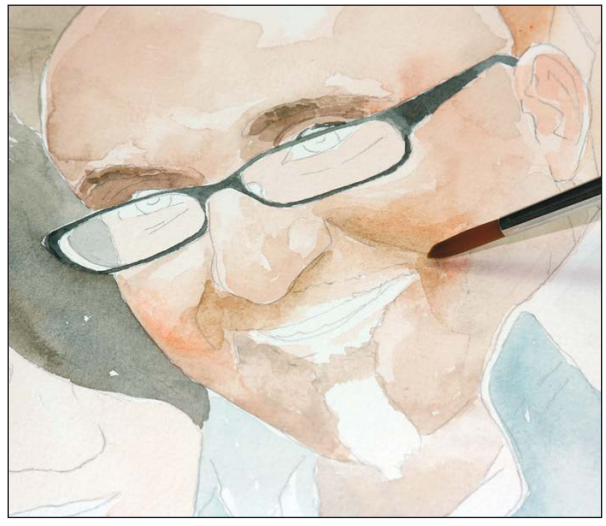
10. Постепенно затемняем скулы и складки у рта. Сделайте широкие мазки от пазух носа к уголкам рта и небольшую тень под носом. Края мазков размойте, чтобы тени смотрелись мягче.



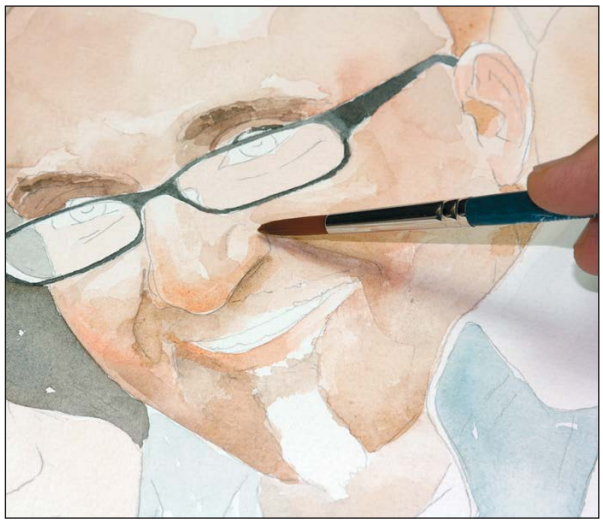
11. Продолжаем работать с тенями. Небольшое пятнышко под нижней губой. Стоит чуть коснуться кончика носа снизу. Также залейте внутреннюю часть уха.

12. Тонкой кистью закрасьте оправу очков. Оставьте нетронутой только толщину оправы. Очень важно сделать эту заливку ровно, чтобы очки выглядели прямыми.

13. Возвращаемся к глазам. Усложните тени и добавьте обводку глаза по верхнему краю, а также выделите верхнее веко. Для этого нужно его просто немного оттенить сверху.

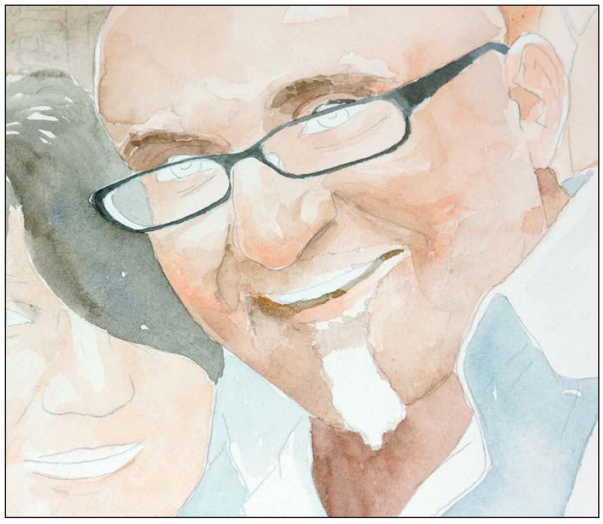


14. Еще раз прорабатываем складки у рта и тень под носом. Как обычно, мазки размывайте по краю. На щеках сделайте чуть видные красноватые блики.

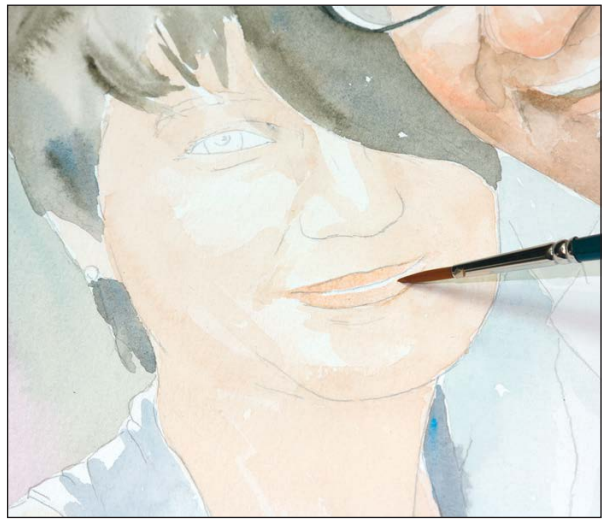


15. Обозначьте нижнюю губу, по тону она близка к румянцу на щеках. Переходим к носу. Для того чтобы кончик носа вышел на первый план, нужно проработать тени снизу. Также обозначьте пазухи носа, и немного — ноздрю по нижнему краю.

16. Для того чтобы не потерять тоновой баланс между двумя портретами, перейдем к женскому лицу. Для начала закроем теневые части. Обратите внимание на то, что оттенок содержит больше охры, нежели тени на мужском лице.



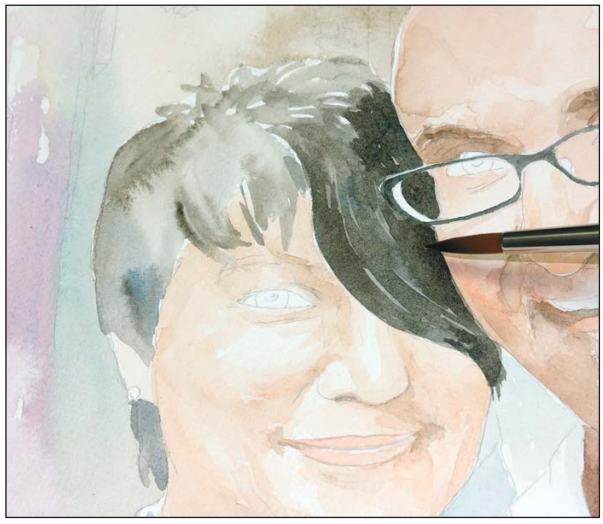
17. Осторожно размойте тени по краю, оставив освещенные части нетронутыми. Пока нанесенный слой сохнет, вернемся к мужскому лицу. Во-первых, затемните шею, чтобы визуально вывести подбородок вперед. Также прорисуйте линию рта.



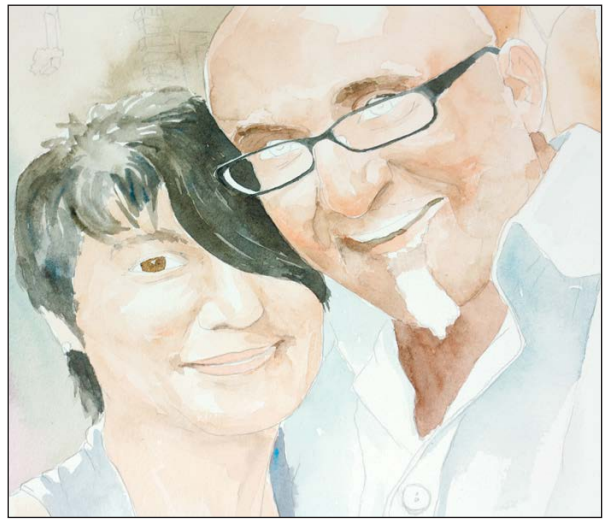
18. Женский рот нежнее, соответственно, и оттенок мы составляем более «чистый», то есть без примесей коричневого. Верхнюю губу ближе к уголкам сделайте чуть темнее.

19. Добавляем тени над и под глазом. Плавно и очень мягко переведите эту тень на боковую часть носа. Чуть заметно обрисуйте пазуху носа, а затем и складку к уголку рта.

20. Тень под носом, как вы помните, выводит кончик носа визуально вперед. Так как лица не совсем в фас, а есть легкий поворот, позволяющий увидеть контур носа, его нужно оттенить. Затемните ноздрю и правый уголок рта.



21. Затемните волосы, особенно те, которые находятся в максимальной тени. Осторожно пройдите вдоль контура мужского лица. Прорисуйте мазками пряди, оставив тонкие светлые полоски.



22. Очень легко, не в полную силу цвета обозначьте бровь. Глаз залейте ровным коричневым, не забудьте оставить небольшой белый блик, указывающий направление взгляда.

23. Так же равномерно залейте и глаза мужчине. Женский глаз осторожно обведите по краю, как бы обозначив ресницы. Старайтесь не перетемнить. Если обводка вышла слишком резкой, промокните часть краски салфеткой.

24. Немного затемните белки в уголках глаза. Так же прорисуйте и глаза мужчине. Работайте осторожно, чтобы обводка не слилась с оправой очков.

25. Тонкой кистью прорисуйте зрачки, не забудьте сохранить блики. Женщине немного затемните ресницы на внешнем уголке глаза. Мужчине же сделайте легкую зеленоватую обводку зрачка, чтобы глаз не смотрелся слишком резким.

26. Составьте оттенок для тени на мужском лице, он должен быть не только холодным, но, что самое главное, без содержания красного. Пропишите тень от очков, она особенно хорошо видна под левым глазом. Мелкими мазками напишите усы и бороду. При этом обратите внимание на то, что усы темнее, чем борода, так как они находятся в тени.

27. И последние голубоватые тени на лице мужчины. Тень на нижней челюсти от воротника рубашки. С левой же стороны тень насыщеннее, так как есть еще блик от женских волос и ее сине-серого платья. Женщине немного оттените лицо под прядью волос — достаточно одного легкого мазка.

28. И еще одна голубая тень, только теперь на женской шее. Таким образом, визуально выводим подбородок вперед. А также делаем отражение цвета, как бы блик от мужской рубашки.

Пишем вместе

Женщина в очках

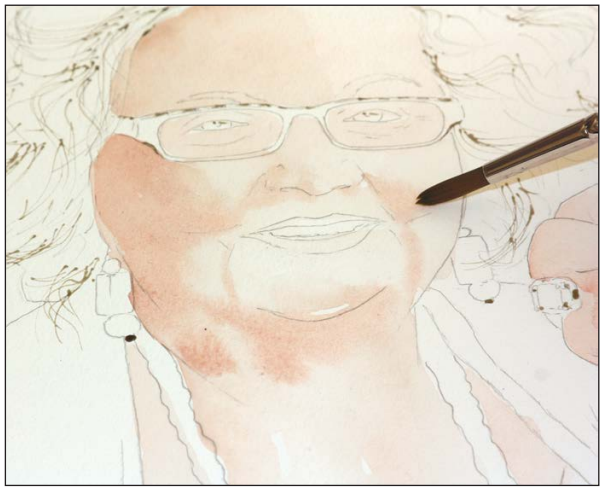
Вот мы изучили практически все, попробовали писать в разных техниках, покрутили головой и сделали несколько ракурсов. Рассмотрели разные лица: женские и мужские, молодые и старые. Теперь мы можем писать свободно, применяя разные приемы.

1. Карандашный рисунок — наше все! Тщательно прорисовываем лицо, очки и даже украшения, составляющие часть характера хозяйки.

2. Маскирующим составом закрываем волосы и блики на очках и украшениях. Волосы просто прорисуйте тонкими линиями, как если бы вы рисовали карандашом. Оставьте до полного высыхания маскиратуры.

3. Начнем работу с заливки лица. Оттенок нам понадобится очень нежный, розовый. Старайтесь писать так, чтобы освещенные части сразу были светлее.

4. Так же легко и равномерно, а главное, тем же оттенком залейте руку. Украшения оставьте нетронутыми.



5. Пока первичная заливка не совсем высохла и бумага еще влажная, приступим к проработке теней. Оттените часть лица, складки у рта и часть шеи под подбородком. Краска разойдется по влажной бумаге, создав очень мягкие тени.

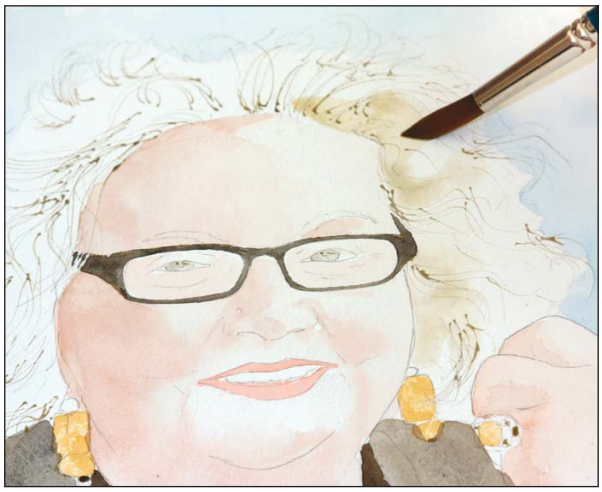
6. Продлите тень на лбу вдоль линии волос. Небольшими легкими мазками отделите пальцы друг от друга. После того как фон полностью высохнет, осторожно закрасьте губы, равномерно и строго по контуру.

7. Добавьте голубой фон. Волосы женщины совсем светлые, можем немного залить их по краю голубым, для того чтобы потом были хорошо видны белые пряди, закрытые сейчас маскирующим составом.

8. Темная одежда хорошо оттенит светлую кожу. Закрасьте, осторожно обойдя украшения по контуру. Для того чтобы написать черную одежду, необязательно использовать чистый черный цвет, лучше смешать его с коричневым и синим.

9. Тонкой кистью закрасьте оправу очков. Так же залейте и бусы на шее женщины. Составьте для этого оттенок чуть темнее, чем одежда.

10. Смешайте охру с оранжевым, чтобы прописать янтарные бусины. Не забудьте оставить блики на каждой бусине, для того чтобы подчеркнуть их объем.



11. Добавьте легкий охристый оттенок серьгам и кольцу, они не должны быть слишком яркими, чтобы не спорили с лицом. Слегка затонируйте волосы, придайте им русый оттенок. Голубовато-серым залейте глаза.

12. Румянец никогда никому не мешал. Добавляем цвет на щеки и таким образом прорабатываем еще раз строение лица. По верхнему краю румянец размойте, чтобы он смотрелся мягче.

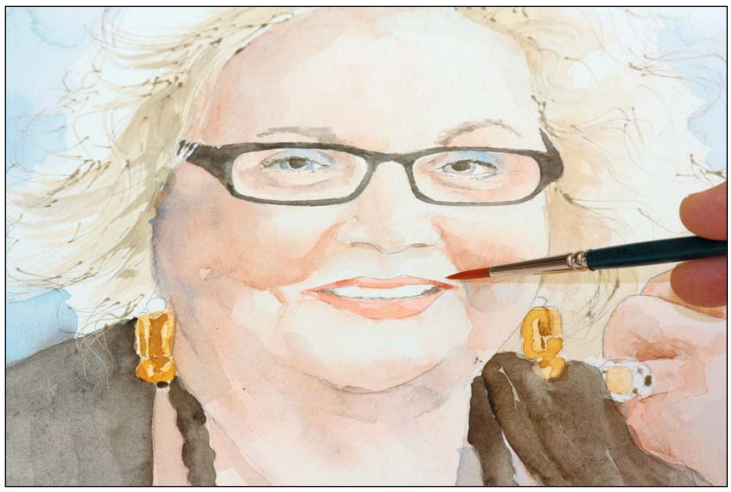
13. Так же поступите и со второй щекой. Легкими мазками обведите пазухи носа и контуры подбородка от уголков рта вниз. Старайтесь, чтобы эти линии не были слишком резкими по цвету.

14. Переходим к глазам. Для начала давайте добавим легкие голубоватые тени на верхнем веке и немного подчеркнем голубым нижнее веко. Также пропишите и бровь, но помните, что волосы женщины светлые, значит, и брови не должны быть темнее.

15. Так же пропишите и второй глаз. Сделайте легкую обводку глаз; ресницы не должны быть очень контрастными, выполните их небольшими мазками. Залейте зрачки; можете не оставлять блики, так как они были закрыты маскирующим составом. Немного проработайте серьги, добавьте им тени.

16. Сделайте еще несколько мазков, для того чтобы прописать пальцы руки. Также немного затемните отверстия ноздрей и уголки рта.

17. Для того чтобы лицо не смотрелось плоским, нужно придать ему объем за счет тени. Добавьте голубоватую тень по краю лица. Мягко размойте ее ближе к щекам.



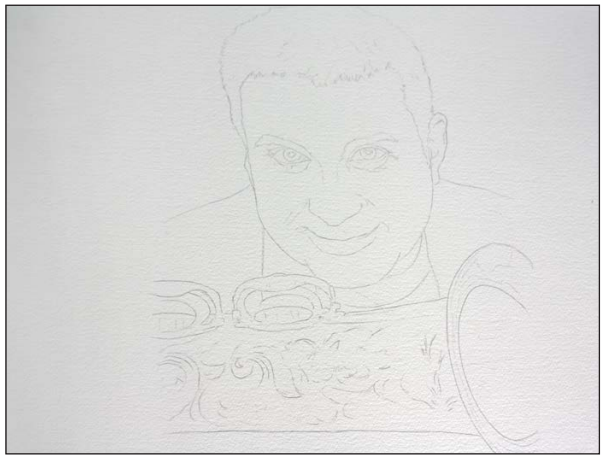
18. Добавьте еще немного цвета губам. Для этого красным пропишите уголки губ и мягко размойте блики по краям.

19. Добавьте несколько последних штрихов. Усильте цвет в отверстиях ноздрей. Добавьте голубоватые тени под носом и подбородком. Не забывайте их размывать. Также одним мазком обозначьте тень от бус.

20. Убедитесь, что работа полностью высохла, и после этого осторожно удалите маскирующий состав. Вы увидите, как сразу засверкают глаза маленькими бликами. Также пряди белых волос появятся на охристом фоне.

Мужской портрет «Саксофонист»

Если женский портрет был очень легким и прозрачным, с еле уловимыми тенями, то портрет музыканта давайте выполним иначе. Свободные заливки и затеки цвета, контрастные и жесткие мазки только придадут индивидуальности.



1. Готовим карандашный рисунок. Ну какой же музыкант без своего инструмента? Давайте на первый план выведем часть саксофона. Не забываем, что рисунок тонкий и с прорисованными деталями.

2. Нанесите маскирующий состав на все светлые части, такие как рисунок на саксофоне, блики в глазах, волосы.

3. Посмотрите внимательно, как выполнено нанесение маскирующего состава на короткие волосы. Сделайте это тонкими короткими штришками. Оставьте до полного высыхания состава.

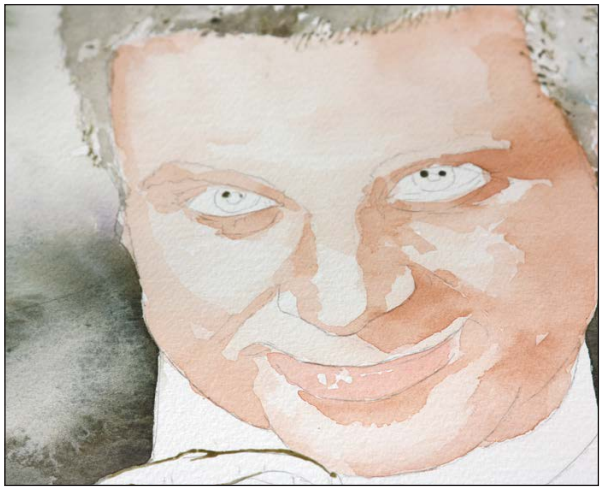
4. Свободными растекающимися пятнами залейте фон. Так же залейте и часть волос. Старайтесь, чтобы цвета не были слишком яркими и контрастными.

5. Также по сырому пропишите и плечи. Дайте краске спокойно растекаться, главное, чтобы она не попала на лицо.

6. Составьте на палитре подходящий оттенок и залейте лицо. Старайтесь сразу выделить более темные части. Оставьте до полного высыхания.

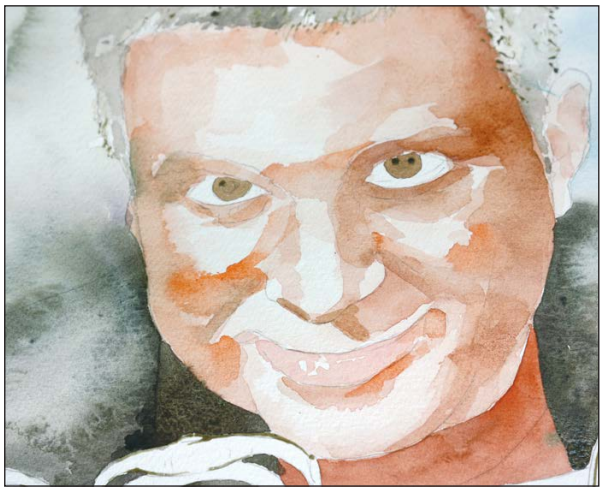
7. Широкими мазками напишите тени около глаза и с правой стороны верхней губы. Не бойтесь использовать открытый цвет.

8. Не дожидаясь, пока нанесенные тени высохнут, плавно перейдите к краю лица. Сделайте один широкий мазок по всей длине и дайте краске свободно перетечь. Ближе к подбородку немного ослабьте тон. Можете использовать для этого салфетку или чистую влажную кисть.



9. Так же пропишите и боковые стороны носа, тени под глазами. Обозначьте подбородок парой широких мазков. Закрасьте волосы, притом ту часть, которая ближе ко лбу, сделайте темнее. Оставьте до полного высыхания.

10. Закрасьте воротник футболки. Это красное пятно будет визуально отделять лицо от саксофона. Глаза ровно залейте коричневым.



11. Лицо высохло, и можно работать дальше. Обозначьте тени на лице ярче и резче. Усильте тон вокруг глаз, подчеркните нижнюю губу, щеки сделайте краснее, чуть перекройте переносицу.

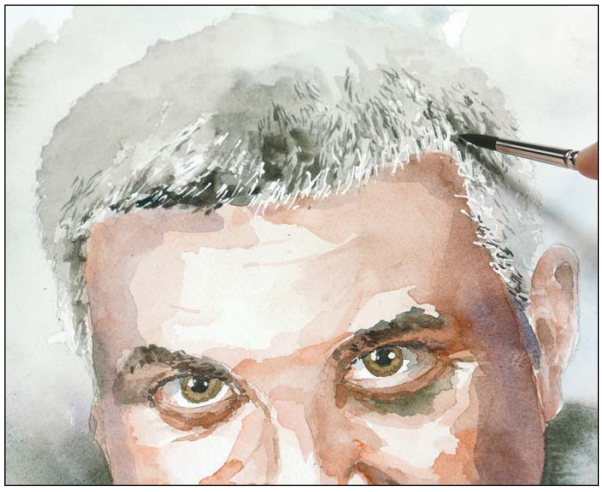
12. Переходим к глазам. В данном случае темная обводка глаз только подчеркнет строение. Итак, обводим глаза, закрашиваем брови и добавляем несколько зеленоватых теней: под глазом, над верхней губой и под нижней. Закрасьте зрачки.

13. Продолжаем усиливать тени. Несколько небольших черных мазков на челке создадут объем волос. Спускаемся ниже, оттеняем белки глаз, чтобы они выглядели естественнее. Совсем небольшими мазками очертите кончик носа, складки у рта. Тонко пропишите линию рта и сделайте небольшие тени от губ.

14. Убедитесь, что глаза высохли, и осторожно удалите маскирующий состав — появятся точки-блики. По обе стороны лица пропишите широкие сине-сиреневые тени. Сделайте плавный выход на лоб. Также коснитесь этим оттенком и внутренней части уха.

15. Легким коричневато-охристым оттенком залейте саксофон. Внутреннюю часть можете сделать чуть краснее.

16. Контрастными мазками напишите тени на саксофоне. Внутреннюю часть уведите в тень практически полностью, оставьте светлыми только края.

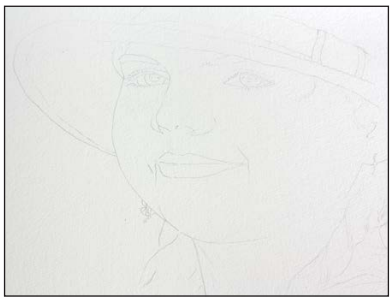


17. Удалите маскирующий состав с волос. Теперь у вас есть прекрасная белая фактура, осталось ее проработать мелкими темными штришками.

18. И напоследок еще несколько мазков на саксофоне. Уведите его немного в тень, для того чтобы он не вылезал на первый план. После того как краска полностью высохнет, осторожно снимите маскирующий состав, и на саксофоне проявится волшебный рисунок.

Девочка в шляпе

И напоследок работа, в которой использовано множество различных приемов и техник — в этом ее особенность.



1. Готовим карандашный рисунок. Нарисуйте лицо девочки анфас. Отметьте поля шляпы и ленту на ней, а также серьги в ушах.

2. Составьте на палитре подходящий оттенок и залейте лицо. Глаза и губы аккуратно обойдите по контуру.

3. Для того чтобы нос был светлее, протрите его чистой влажной кистью от переносицы вниз до кончика носа. Также высветлите и небольшое пятнышко над верхней губой.

4. После того как первичная заливка высохнет, можно приступать к проработке форм. Итак, сделайте мягкие тени от пазух носа вниз к уголкам рта. Мягко размойте их по краю.

5. Продлите тень по боковой стороне носа и плавно перейдите к глазу. Не забывайте, что тени должны быть очень деликатными. Пишите их лессировками.

6. Двумя совсем небольшими мазками легко подчеркните левый глаз. Наложите тень от переносицы к краю.

7. Бледным охристо-желтым оттенком залейте всю внутреннюю часть шляпы и края полей.

8. В несколько широких мазков темно-коричневого цвета обозначьте волосы, спускающиеся из-под шляпы на плечи.

9. Дождитесь, чтобы ваша работа полностью высохла, и только после этого можете приступать к прорисовке маскирующим составом. Тонко прорисуйте несколько волосков, выбившихся из-под шляпы.

10. Также закройте маскирующим составом блики в глазах и на губе, пройдитесь тонким пунктиром по ленте на шляпе. Отметьте также и некоторые пряди волос.

11. Осторожно залейте глаза коричневым, обводку по краю сделайте немного темнее. Также оттенком красного мягко залейте губы. Центральную часть губ немного высветлите, сняв лишний цвет чистой влажной кистью.

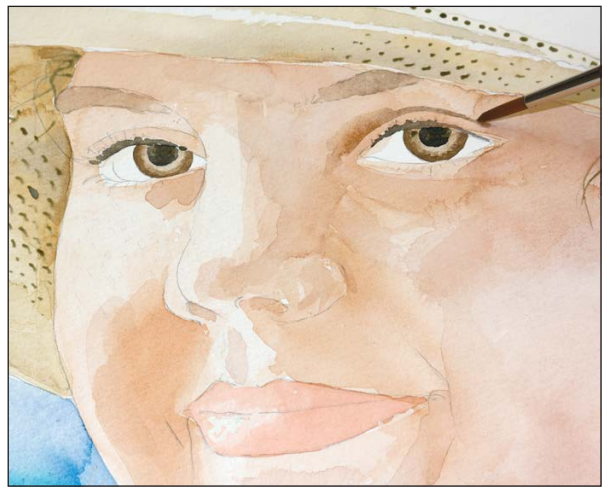
12. Пока лицо подсыхает, можете заняться фоном. Напишите голубое небо, синее море — главное, чтобы фон не был слишком ярким.

13. Давайте усложним немного теневую часть лица. Поля шляпы прикрывают немного лицо, так что тень можно делать достаточно активной.

14. Осторожно размойте по краю нанесенную тень. Также коснитесь немного носа и переносицы. Затемните отверстия ноздрей.

15. Маскирующим составом в нескольких местах на полях шляпы прорисуйте фактуру плетения. Кистью потоньше обведите глаза по верхнему веку и немного прорисуйте ресницы. Закрасьте брови.

16. Затемните внутреннюю часть полей шляпы. Особенно темной сделайте ту часть, которая ближе к лицу. Также пропишите коричневым и небольшую прядь волос, выбивающихся из-под шляпы.

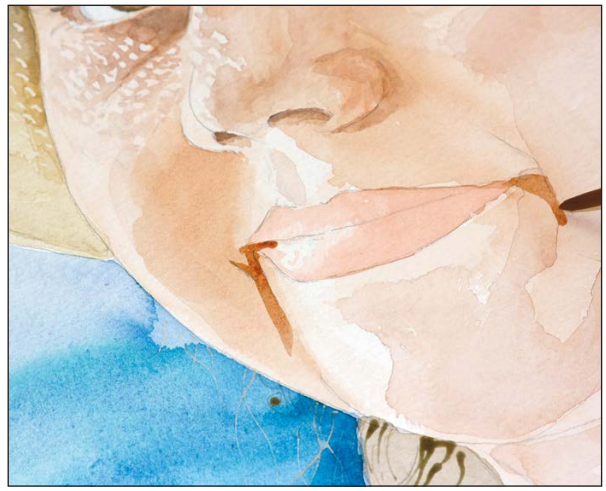


17. Продолжаем работать над глазами. Залейте зрачки и тонально усильте обводку по краю. Сделайте мягкую полукруглую обводку, чтобы выделить верхние веки.

18. В уголках глаз белки немного затемните, чтобы придать глазам выпуклую форму. Немного коснитесь пазухи носа, как бы очертите ее. Усильте тон отверстий ноздрей. Осторожно снимите маскирующий состав с полей шляпы.

19. Поля шляпы имеют маленькие отверстия, и через них солнце попадает на лицо. Давайте отобразим на носу эти лучики. Нужно как бы прорисовать тонкой кистью фактуру плетения шляпы, оставив светлыми маленькие прямоугольники. Удалите маскиратуру с глаз.

20. Также пропишите и часть под глазом. Для того чтобы все выглядело реально, пустите эти солнечные лучики по форме строения лица.



21. От уголков рта сделайте вниз два контрастных мазка, для того чтобы немного оттенить щеки и очертить подбородок.

22. Чтобы эти тени не напоминали рот вампира, размойте мазки по краям, чтобы они мягко разошлись.

23. Добавьте мягкую тень под нижней губой. Плавно выведите ее в подбородок и обозначьте его форму единым полукруглым мазком.

24. Для того чтобы губы смотрелись объемными, с ними тоже нужно еще поработать. Аккуратно прорисуйте их по контуру и усильте цвет в уголках рта. Сделайте легкую тень от верхней губы. Еще немного поработайте с частью под носом, так как и сюда проникают солнечные лучи через поля шляпы.

25. Тонкой кистью добавьте несколько мазков по прядям волос, спускающимся на плечи. Немного оттените их, чтобы создать фактуру. На шляпной ленте сделайте бледно-голубые полосы.

26. Аккуратно снимите оставшиеся части, закрытые маскирующим составом. Легкими синими каплями обозначьте серьги. Добавьте чуть заметную голубоватую тень на нижнюю часть кончика носа и под подбородком.

27. И последняя фиолетово-синяя тень, для правой части лица, волос и шляпы. Широким и очень легким мазком объедините всю правую часть, как бы утопив ее в легкую тень. Чуть пройдитесь по шее, чтобы вывести подбородок визуально вперед.

Послесловие

Вот и закончилась еще одна книга. Мы рассказали вам еще одну историю про краски и воду и про то, какие портреты могут из этого получиться при вашем желании и терпении. Хочется надеяться, что вы сможете освоить это и написать множество прекрасных портретов ваших родных и близких. И, как обычно, хотим пожелать вам творческих успехов. Не забывайте, что залог успеха — в вашем желании! Прочь сомнения! Сегодня вы — художник!

Ваши Татьяна Лаптева и Валерио Либралато

ШКОЛА АКВАРЕЛИ

Валерио Либралато

Валерио Либралато – известный итальянский художник-акварелист, член Итальянской ассоциации акварелистов. Лауреат множества премий и победитель конкурсов и фестивалей искусства, как итальянских, так и международных. Одна из его выставок «La mia Italia» прошла и в Москве. Около десяти лет Валерио обучает технике акварели всех желающих в своей школе «Terre di siena». За это время он разработал собственную методику преподавания, которая позволяет обучать всех без исключения, независимо от возраста и наличия начальной художественной подготовки. Залог успеха школы заключается в любви мастера к своему ремеслу, и это чувство вместе со знанием и умением маэстро Валерио Либралато передает своим ученикам. Сегодня и у вас появилась возможность познакомиться с работами художника и посетить его уроки, открыв эту книгу.

Татьяна Лаптева – известный российский дизайнер, художник, декоратор, автор нескольких персональных выставок живописи. Член Международного художественного фонда. Преподаватель декоративно-прикладного искусства, а также постоянный автор журналов и книг по прикладному искусству и рукоделию.

ВАЛЕРИО ЛИБРАЛАТО открывает удивительный мир тонкой, воздушной и чувственной акварельной живописи. Уникальный авторский метод обучения уже снискал успех в Италии, где многие начинающие художники освоили технику акварельной живописи в его знаменитой